MUSIC - UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 09213316 4

M
27
B14
S.988
1996b
c.1

MUSI

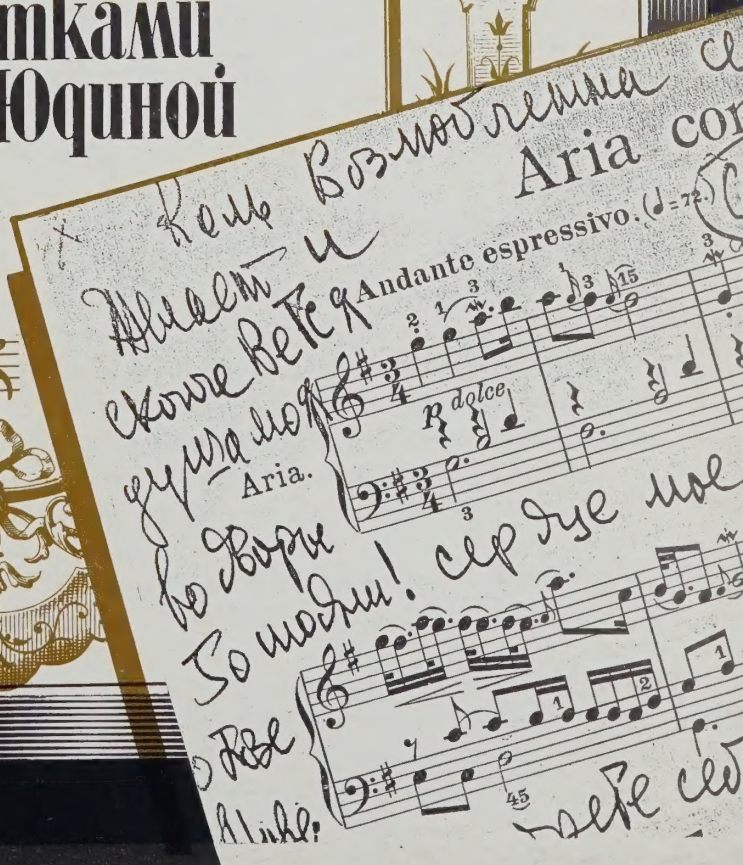
И. С. БАХ

Ария с различными вариациями

(Гольдберг-вариации)

для клавира

с пометками Марии Юдиной



M
27
B14
S.988
1996b
c.1
MUSI

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/31761092133164

Библиотека современного пианиста

MusD141-115

И.-С. БАХ

АРИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ

(Гольдберг-вариации)

для клавира

С пометками
Марии Юдиной

Вступительная статья
и комментарий
Марины Дроздовой

Москва
Издательское объединение
"КОМПОЗИТОР"
1996

ББК 85.954.2
Б 30

В 1995 году исполняется 25 лет со дня смерти **Марии Вениаминовны ЮДИНОЙ**. В память о великом музыканте Издательское объединение "Композитор" впервые осуществляет издание знаменитых "Гольдберг-вариаций" **И.-С. БАХА** с пометками Марии Вениаминовны, сделанными в последние годы ее жизни. Издательство приносит глубокую благодарность *Марине Анатольевне ДРОЗДОВОЙ*, предоставившей нам драгоценный экземпляр, откомментировавшей пометки Юдиной и предпославшей нашему изданию вступительную статью.

LIBRARY
OCT 8 1998
UNIVERSITY OF TO

Б $\frac{5206010100-003}{082(02)-96}$ Без объявл.

© Пометки М.В.Юдиной, 1996 г.
© Вступительная статья и комментарий М.А.Дроздовой, 1996 г.

ПОМЕТКИ М.В.ЮДИНОЙ К "ГОЛЬДБЕРГ-ВАРИАЦИЯМ" И.-С. БАХА

Это издание по-своему уникально. Оно основано на чудом сохранившихся "заметках на полях" нот "Гольдберг-вариаций", сделанных рукой Марии Вениаминовны Юдиной. К этому сочинению обратилась она за три года до кончины*. Впервые исполнила его 15 октября 1967 года в зале им. Чайковского и вскоре записала на пластинку.

"Заметки" эти суть ассоциативные образы (без каких-либо комментариев), возникшие у Юдиной при работе над Вариациями. Они представляют собой фрагменты Псалмов Давида, православных молитв, цитаты из Евангелия и являются продолжением ее попыток и стремлений разгадать тайны смыслов, скрытых в символике музыкального языка Баха. Существуют подобные, но значительно более ранние, юдинские разгадки ко всем Двадцати четырем прелюдиям и фугам I тома "Хорошо темперированного клавира". Появились они, конечно, под влиянием Б.Л.Яворского, с мыслями которого на эту тему она была хорошо знакома, так как не раз как исполнитель принимала участие именно в его знаменитых Баховских семинарах. Но думаю, что эта идея — искать ключ к расшифровке мотивов-символов инструментальных сочинений Баха в его духовных кантатах, где каждая интонация связана с определенным образом в тексте, — могла придти к ней и гораздо раньше, еще в конце 10-х — начале 20-х годов. Тогда она внимательно изучала кантаты и даже сама как хористка участвовала в разучивании и исполнении "Страстей по Матфею" в хоре храма Спаса на крови в Петербурге. Уже тогда она, конечно, понимала, что все созданное Бахом — создано им во Славу Божию, и ясно ощущала этот этический стержень, пронизывающий его музыку и "организующий человеческую личность в формуле "горé воздвигнем сердца" (*М.В.Ю.*). Для нее было естественным, как для человека глубоко верующего, воспринимать все подлинно великие произведения искусства в контексте христианской культуры. Кроме того, ей, выросшей на поэзии Тютчева, Вяч.Иванова, Вл. Соловьева, был чрезвычайно дорог всякий символизм как способ художественного и философского мышления и самовыражения, "когда сказано кратко, но так насыщен и так сжат каждый элемент сказанного, что только бдительность в пропорциях, крайняя осторожность исполнителя могут вызвать слушателя на труд реализации этих символов" (*М.В.Ю.*). И рояль считала она инструментом символическим, которому доступно все.

В подходе Юдиной к разгадке символики Прелюдий и фуг и Гольдберг-вариаций есть, на мой взгляд, существенное различие. Анализируя ХТК, Юдина в большей степени следует по пути Швейцера — Яворского. Почти каждую Прелюдию и фугу связывает она с тем или иным Евангельским сюжетом, где ключом к разгадке служит изобразительное начало, т.е. сходство структуры мотива с определенным действием, движением. Например: "Бегство в Египет" — Прелюдия и фуга E-dur. "Поклонение волхвов" — Прелюдия и фуга B-dur. "Вознесение" — Прелюдия и фуга G-dur (I том). Но и тут у Юдиной довольно много расхождений с Яворским, так как она — не ученый-исследователь, анализирующий структуру, а художник, следующий своей художнической интуиции и поэтому мыслящий более обобщенно, быть может, не так точно, но именно — символически.

В юдинских пометках к "Гольдберг-вариациям" мы почти не встретим "сюжетных" толкований, почти не увидим параллелей с "изображаемым" в музыке действием или конкретным образом. Это — философское прочтение, здесь царит высокое обобщение, здесь — мысль о Вечности, дыхание

---

* И толчок этому дал, как рассказывает близкий друг Юдиной Г.И.Семенов, композитор и клавесинист Андрей Волконский — с ним и всей его семьей она много общалась в 60-е годы. Мария Вениаминовна как бы "забыла" об этом сочинении, а Волконский, игравший его тогда, напомнил ей об этом сокровище.

которой, особенно в последние годы жизни, Мария Вениаминовна чувствовала все явственнее и отнюдь не только умозрительно.

Приведем характерный отрывок из ее письма от 5.XI.65 Петру Петровичу Сувчинскому: "... Я грешна, темна, суетна, но, как сказал наш дорогой Борис Леонидович, "...далекий отголосок хора мне слышать иногда дано...". И многое, отнятое у меня в земной жизни — уже отпадает, как осенний лист. Слышен шорох, горят золотые закаты — но это все уже как бы не твое...

"Час, душе, конца помысливши
Данный тебе талант трудолюбно делай".

(...) В итоге все ярче звучат слова: "Какая житейская сладость бывает печали непричастна!" И в искусстве тоже хотелось бы лишь об этом — religare — говорить, думать, играть, слушать".

"Гольдберг-вариации" и стали тем сочинением, в котором зазвучали эти вечные для всякого верующего человека темы. И "заметки" Марии Вениаминовны на полях следует, как мне кажется, понимать прежде всего в философском аспекте, как откровения музыканта-исполнителя, для которого конечной целью является возможность через музыку сказать людям о самом важном и сокровенном.

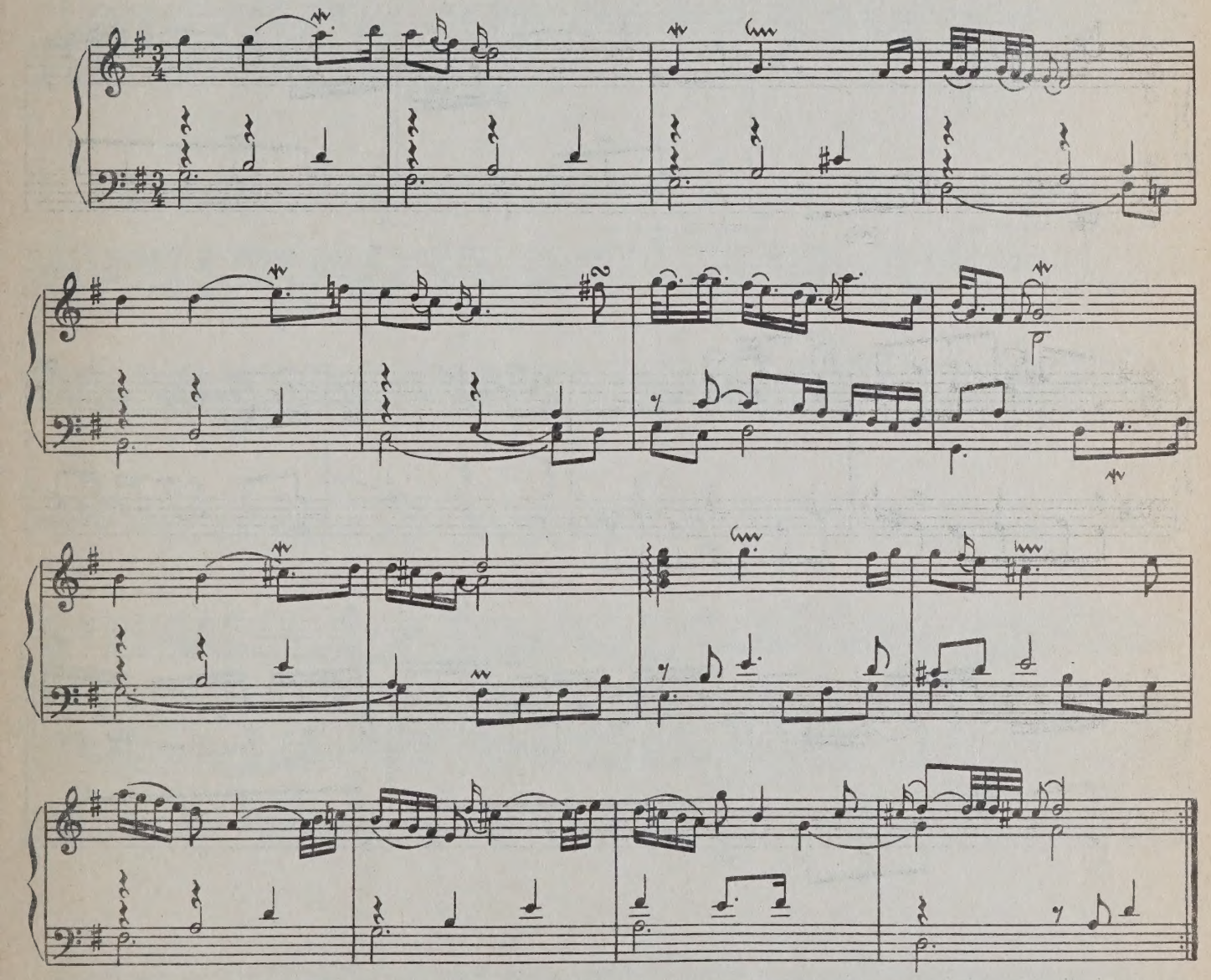
Марина ДРОЗДОВА

ARIA MIT VERSCHIEDENEN VERANDERUNGEN
(Goldberg-Variationen)

АРИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ
(Гольдберг-вариации)

J.S. BACH
И.С.БАХ
1685-1750)

Aria



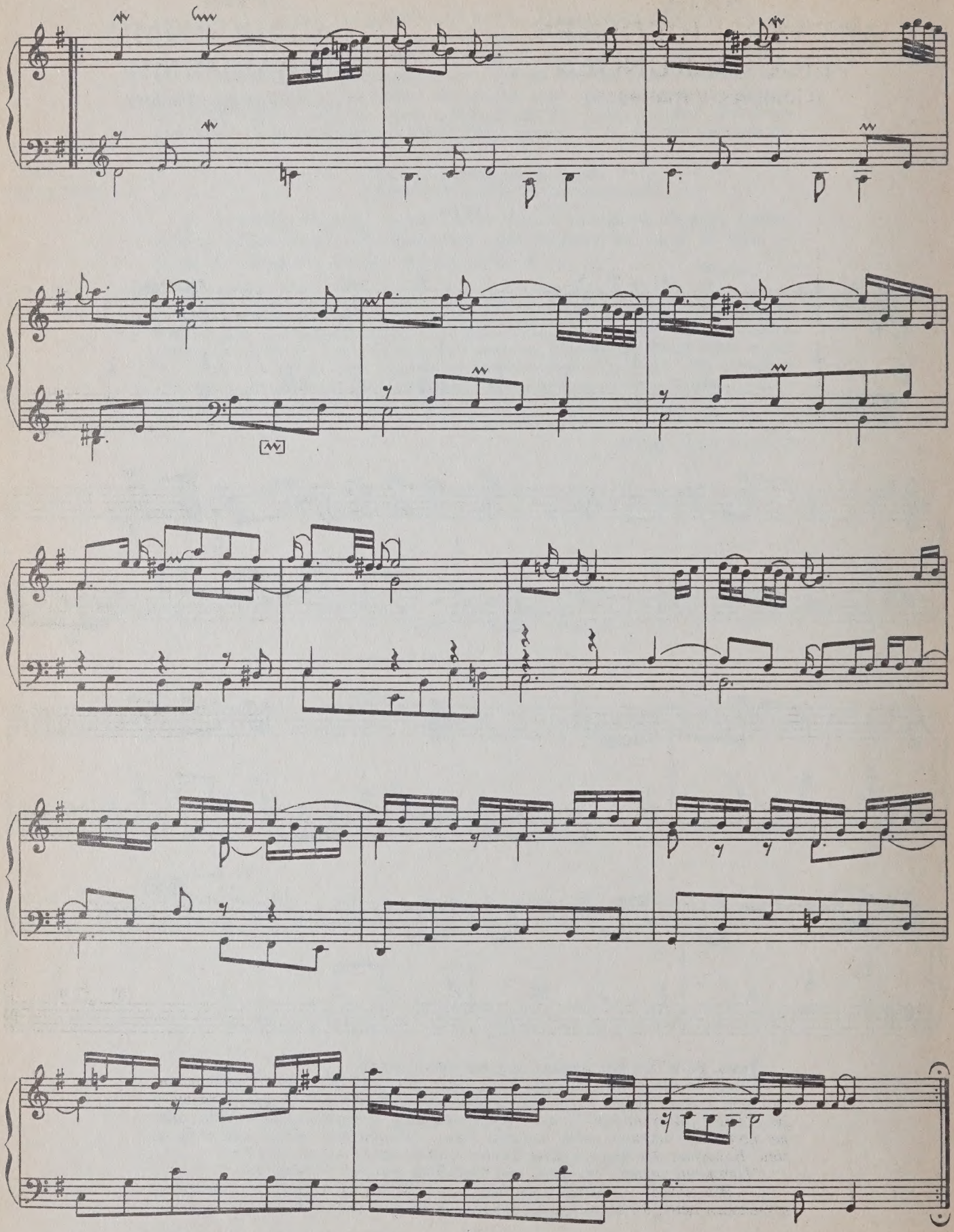
Тема. 83-й Псалом Давида, первые пять стихов.

*"Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе. Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя, олтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой. Блажени живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя!"**

"Блажени чистии сердцем, ибо тии Бога узрят" — Мф. 5.8.

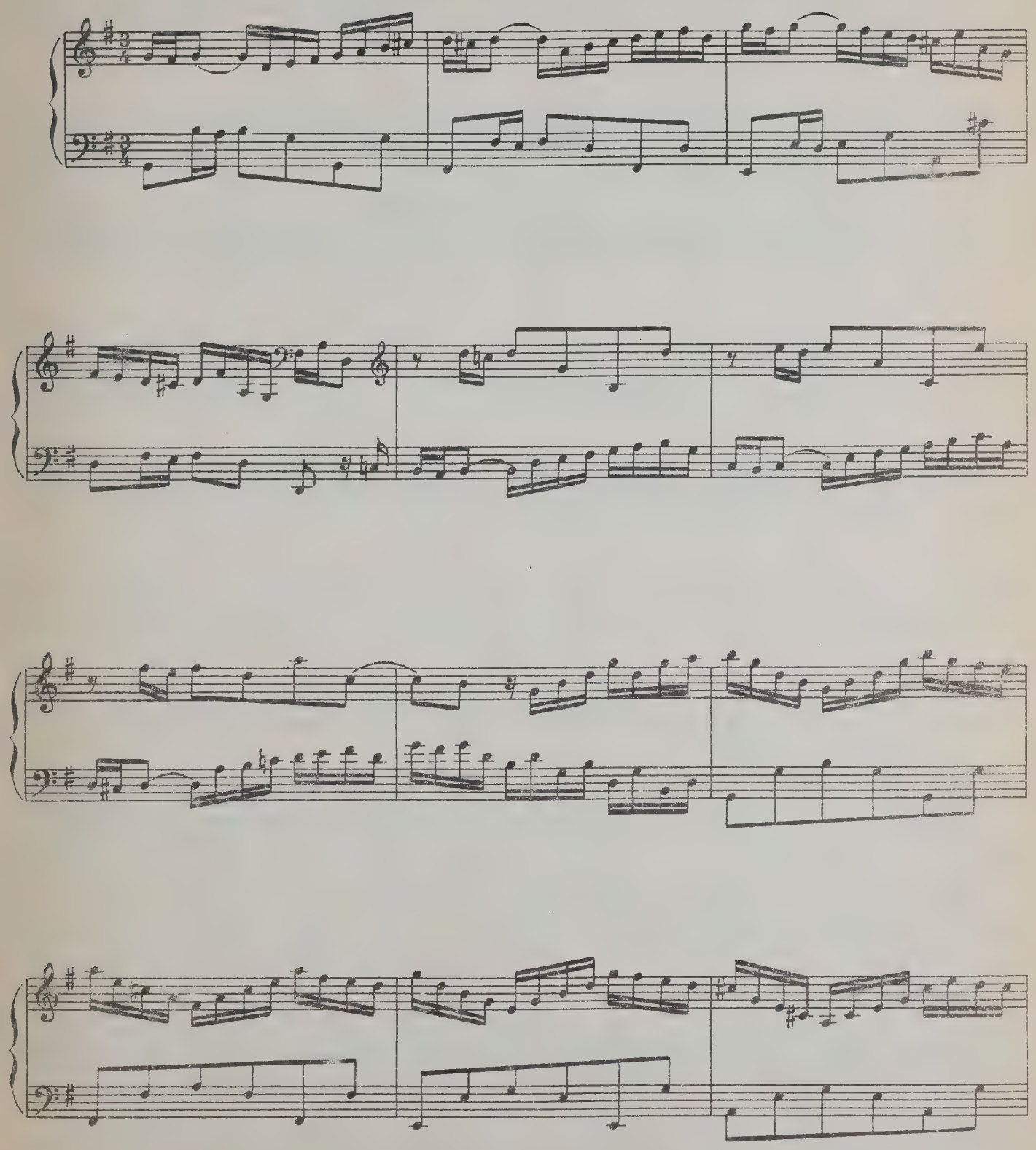
— Эта мысль — жажда приобщиться к Вечности, к Богу — становится этическим центром всего цикла, пронизывая его и скрепляя.

*) Здесь и далее курсивом выделено написанное рукой Марии Юдиной на нотах "Гольдберг-вариаций" (*прим. редактора*).

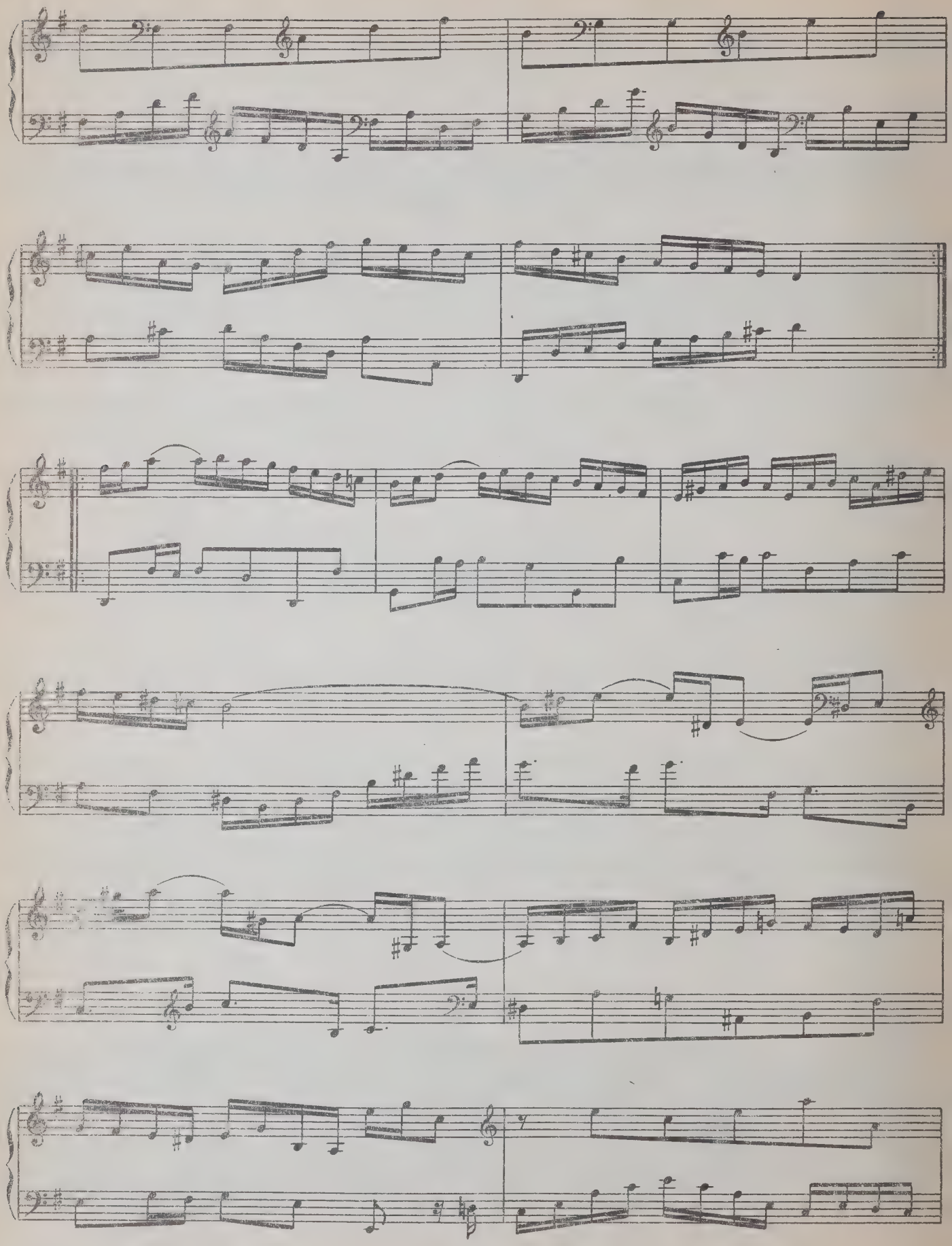


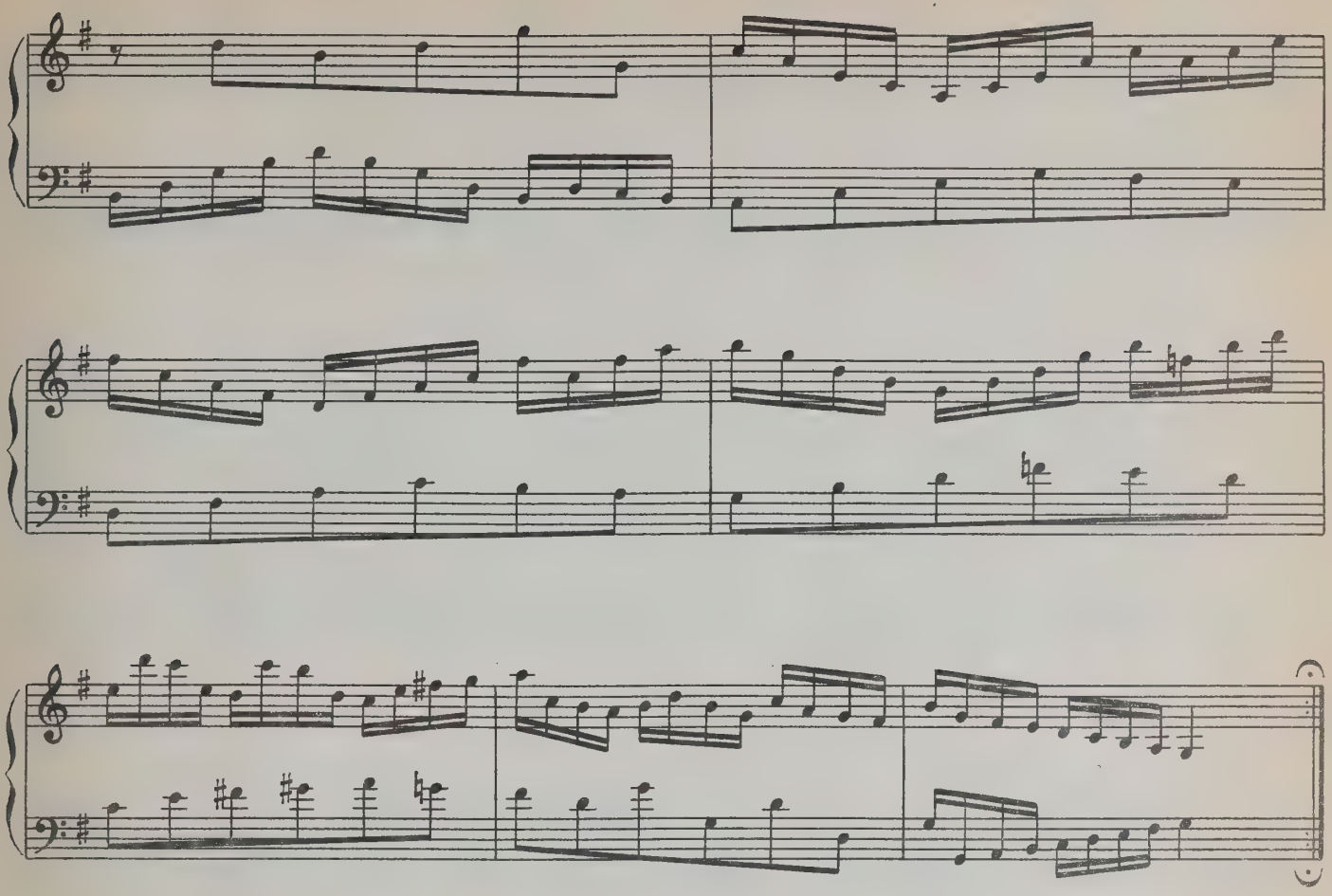
Variatio 1

a 1 Clav.



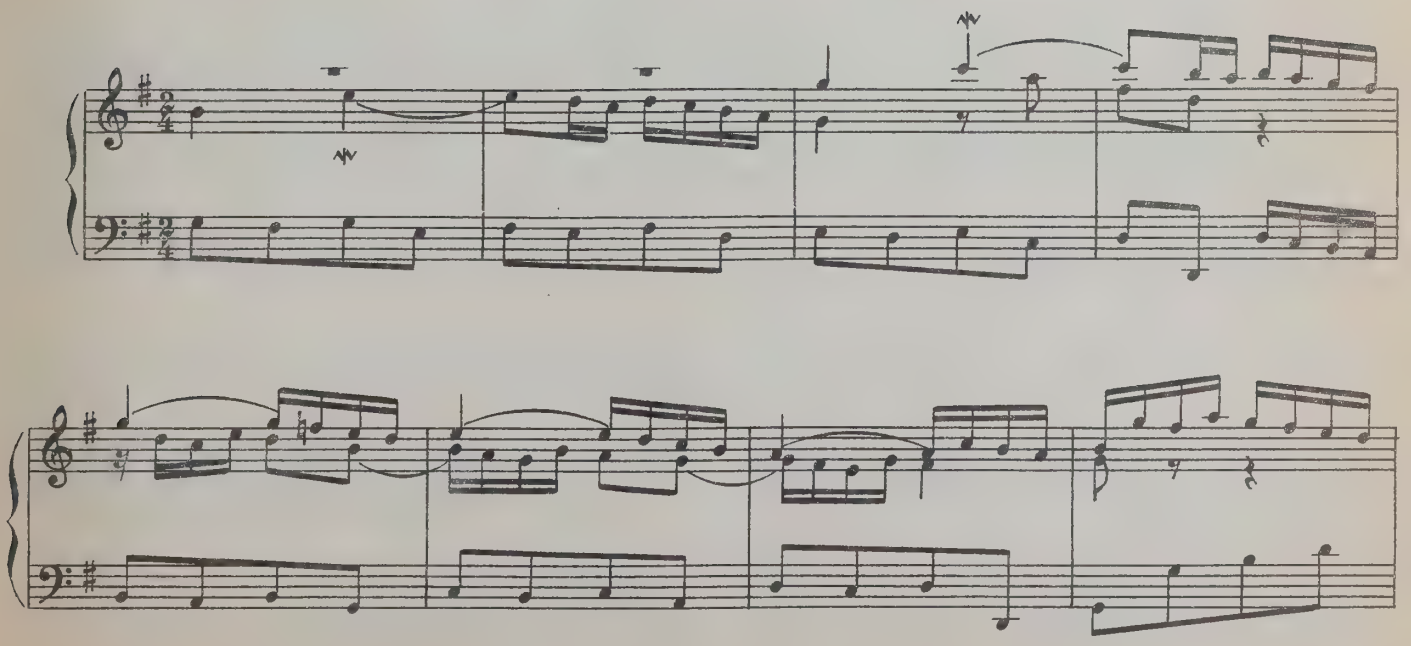
Вар. 1 и 2. — не разгаданы.

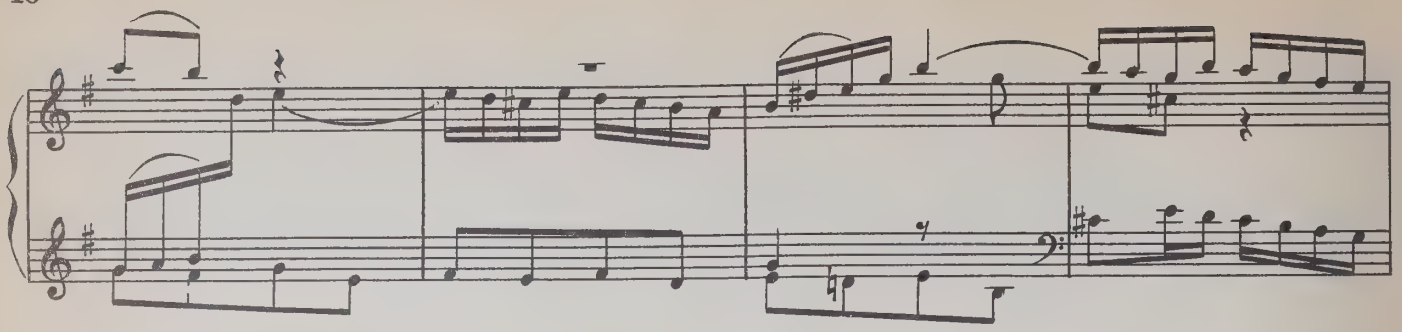


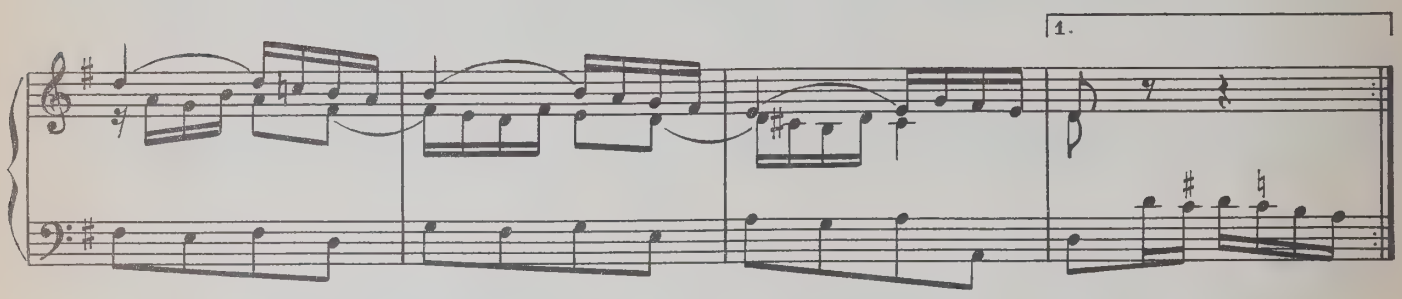


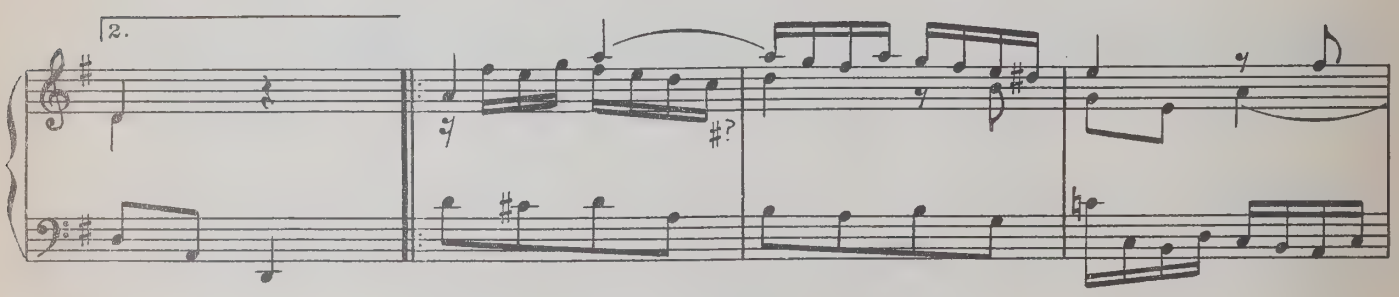
Variatio 2

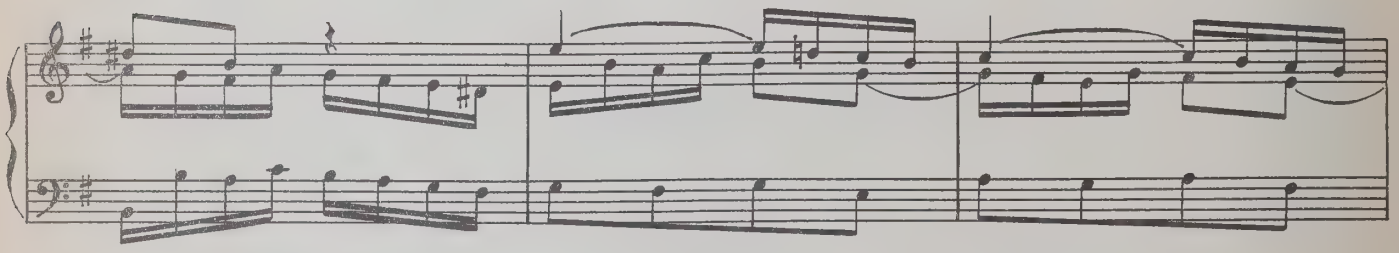
a 1 Clav.

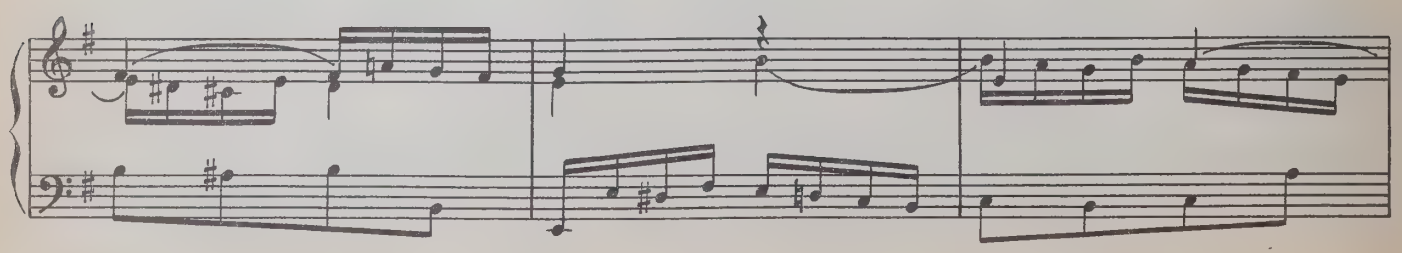


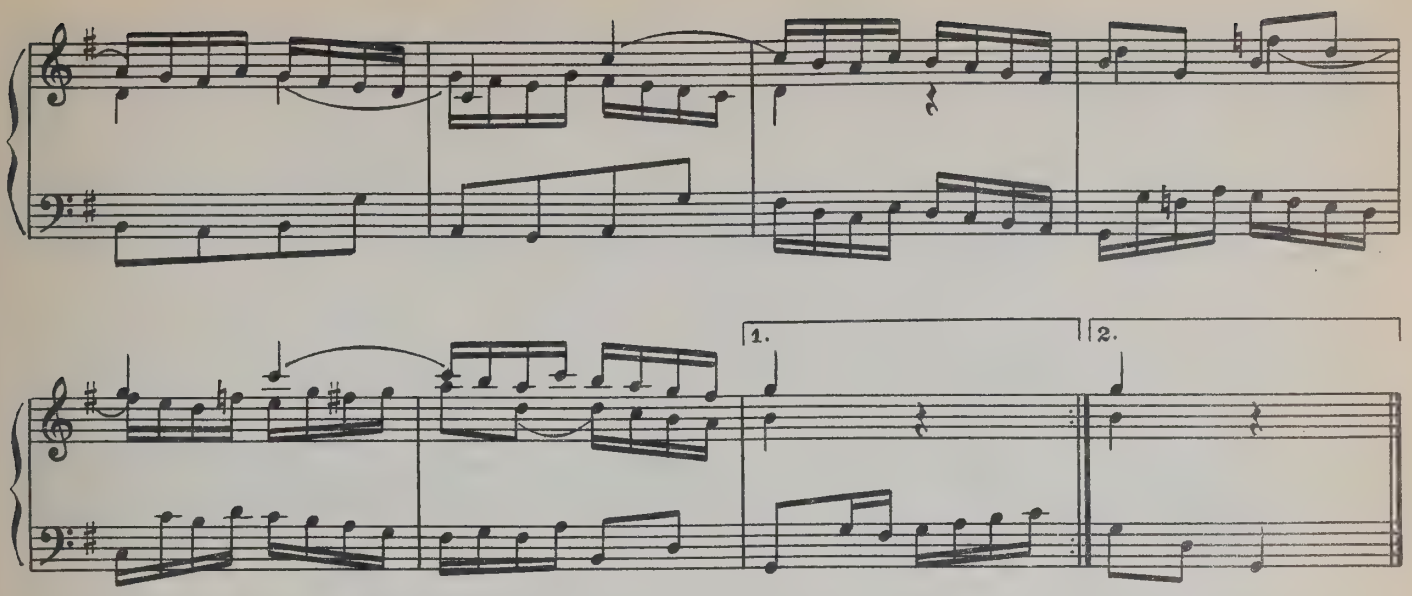



1.


2.



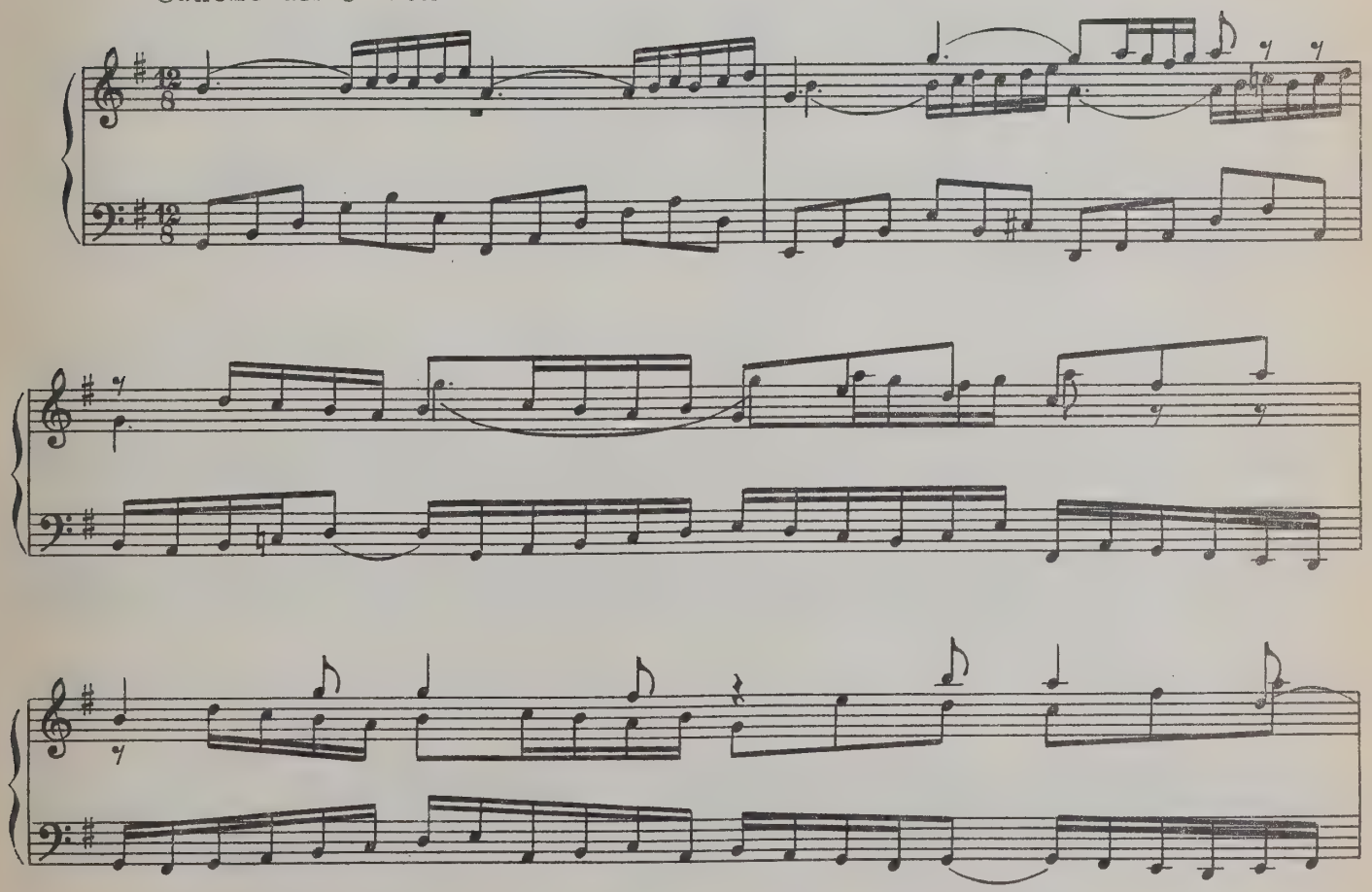




Variatio 3

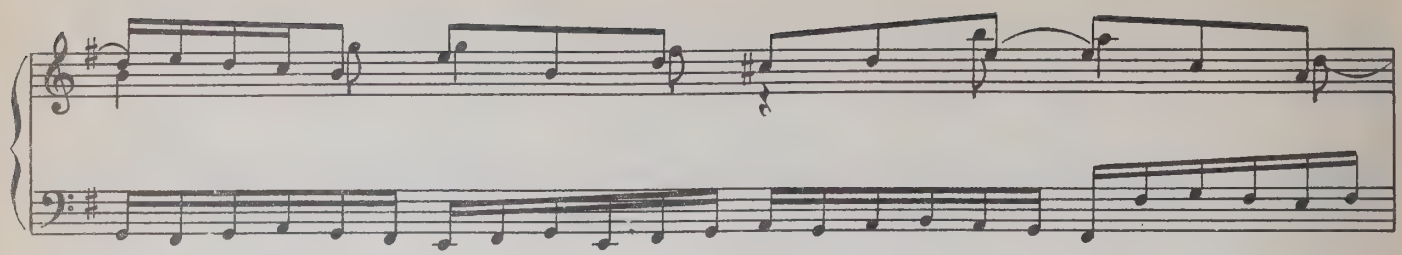
a 1 Clav.

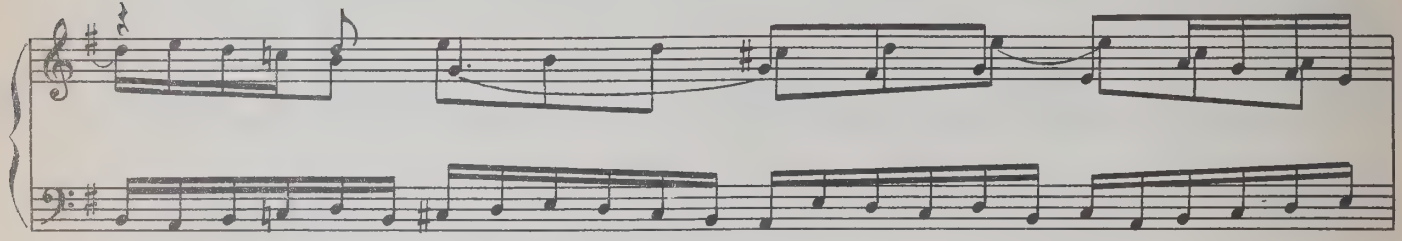
Canone all' Unisone

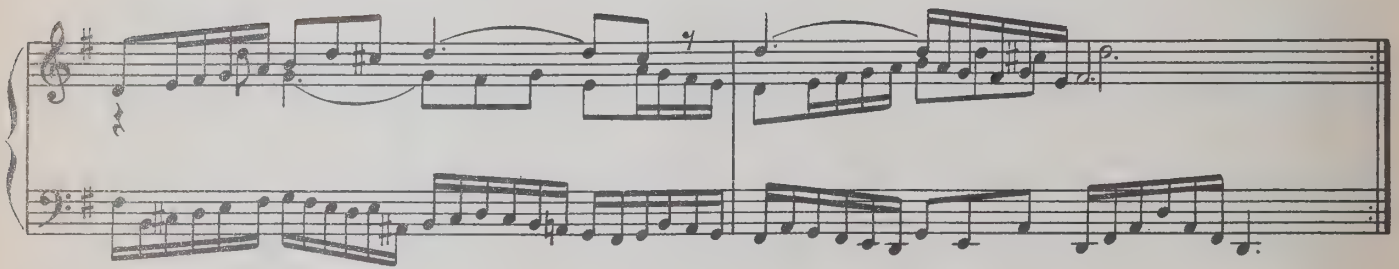


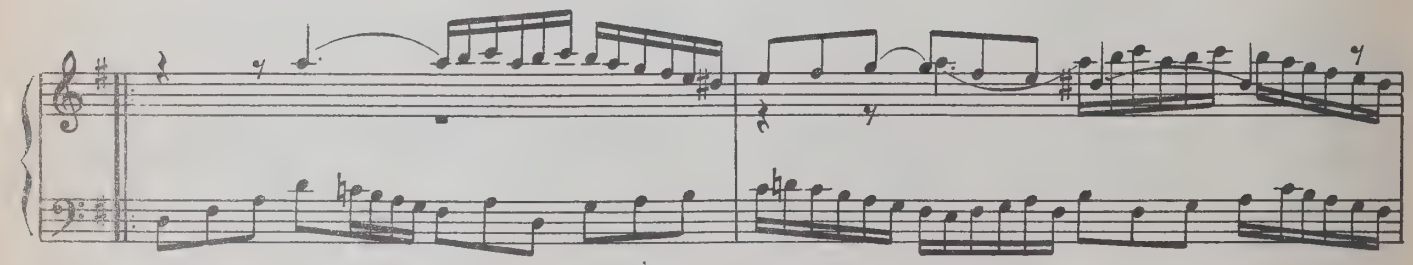
Вар.3. *Приснотекущий Дух или слова Господа к самарянке* (Ин.4. 14): "*Будете пить воду, от которой никто не возжаждет вовек*".

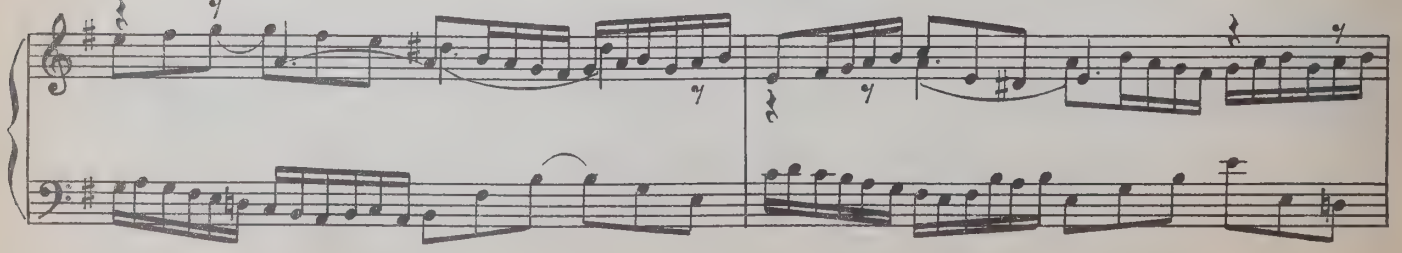
— Фактура этой вариации — непрерывно струящиеся и переплетающиеся в разных голосах шестнадцатые, ее протяженный метр — $^{12}/_{8}$ действительно вызывают ощущение мерно и неостановимо текущих вод.

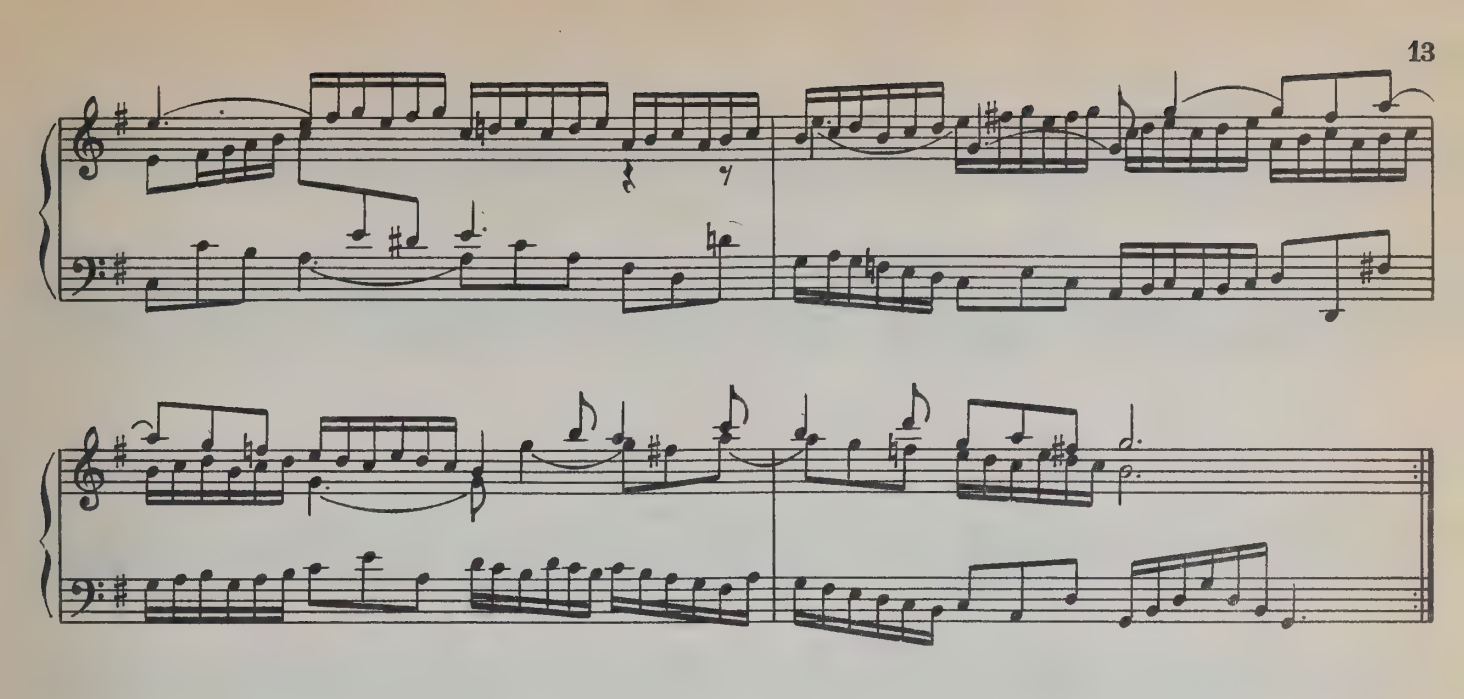






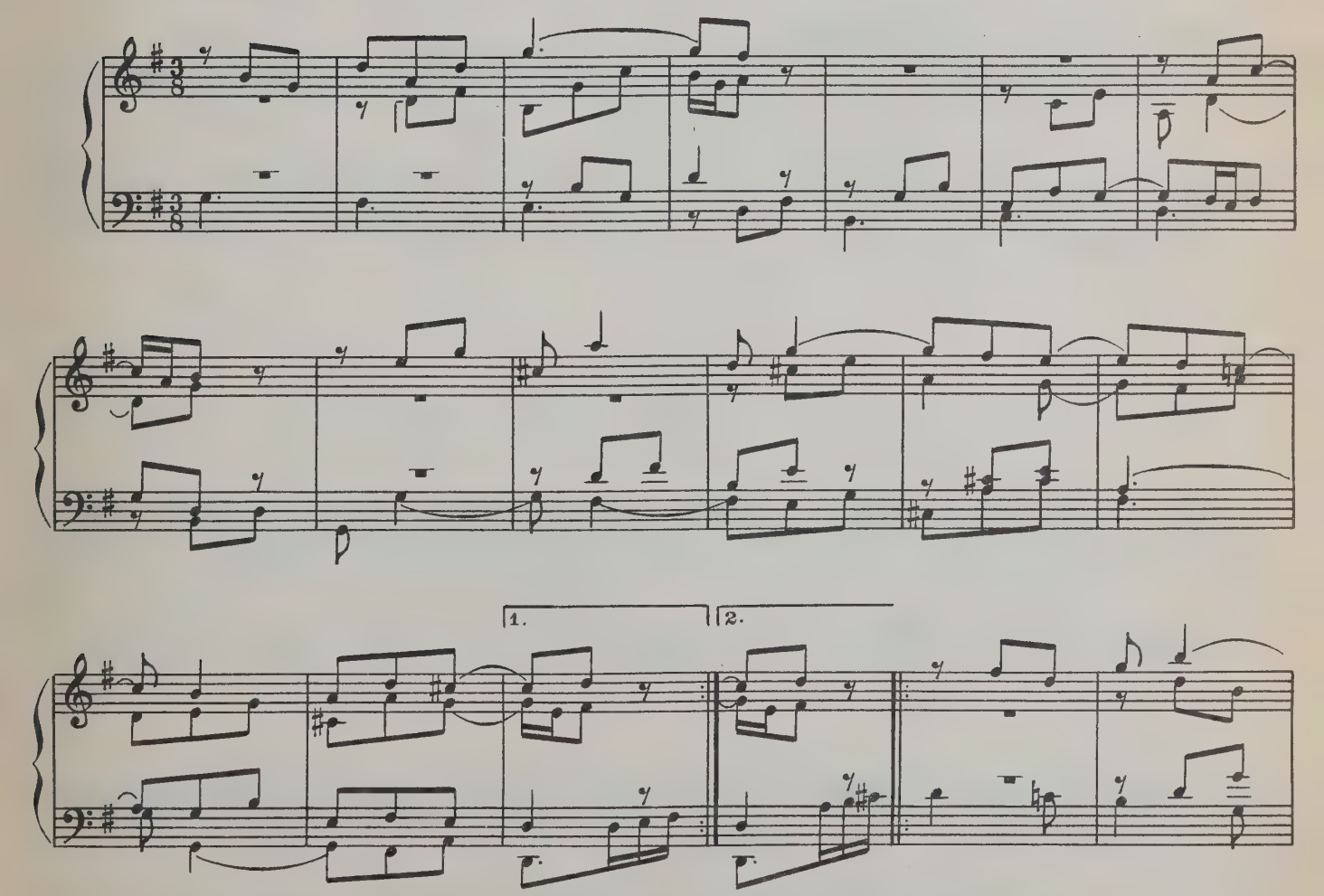






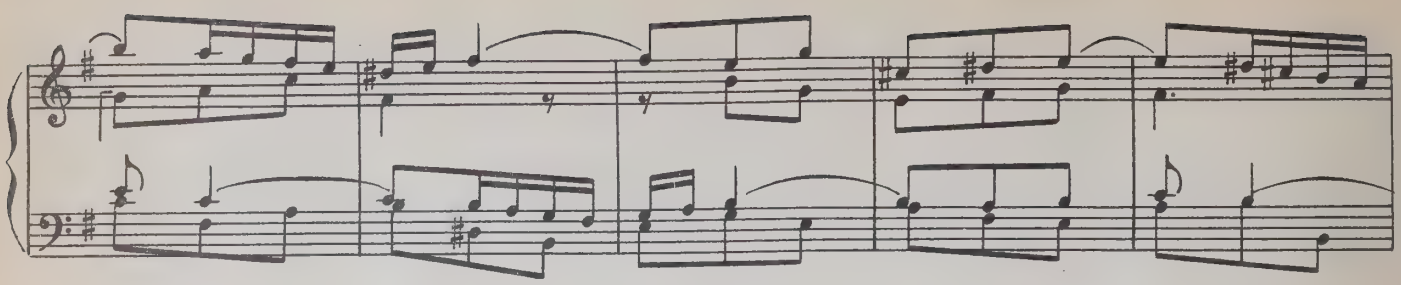
Variatio 4

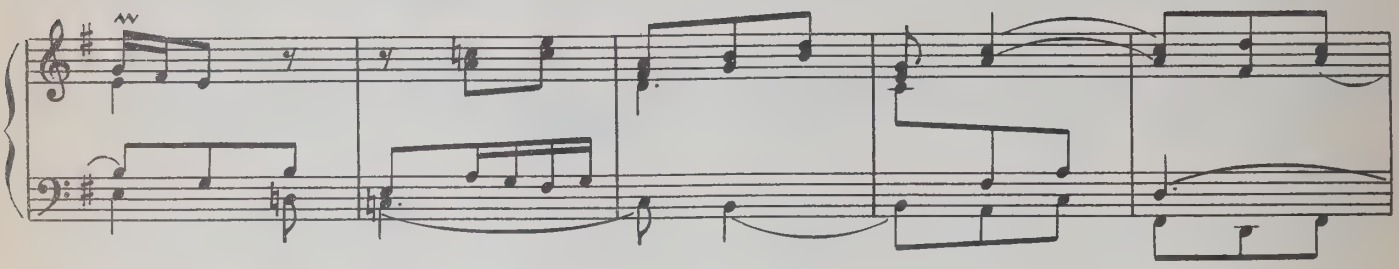
a 1 Clav.

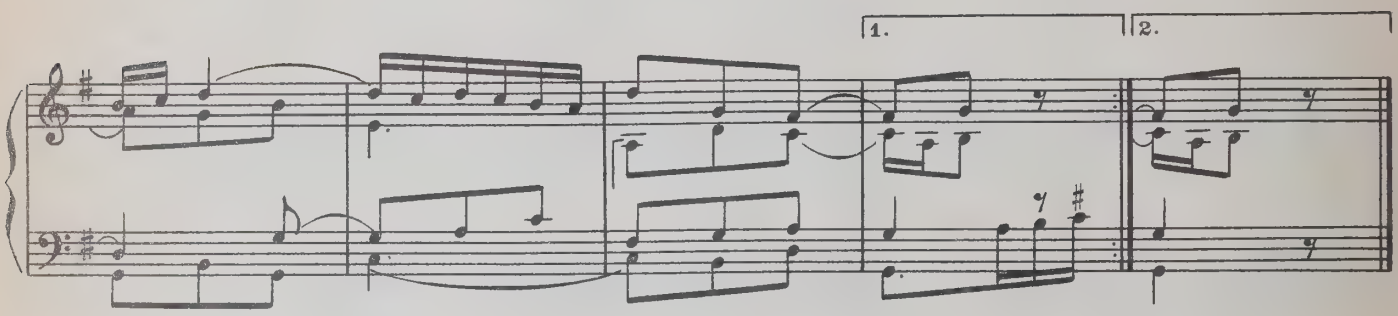


Вар.4. *Святой и Праведный Иосиф-плотник.*

— Строго полифоническая вариация, построенная на различных модификациях мотива из трех звуков — трезвучия в разнообразных обращениях. Все это как бы символизирует мастерство, изобретательность, ремесло.

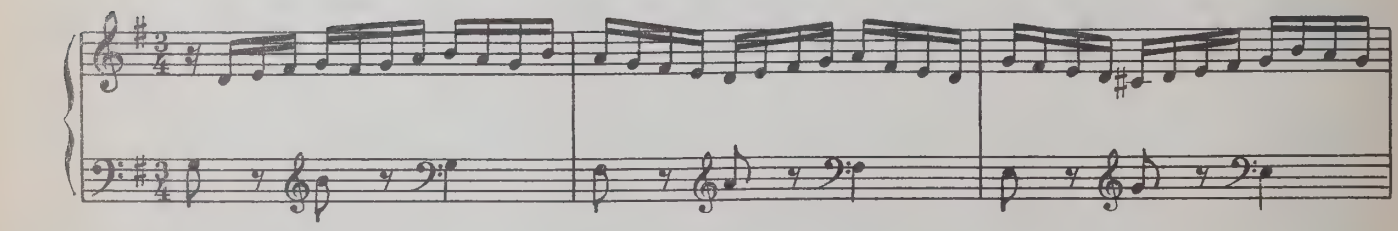


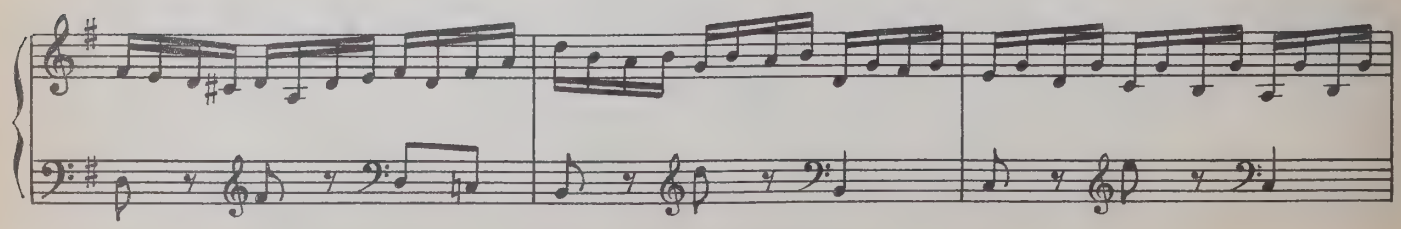




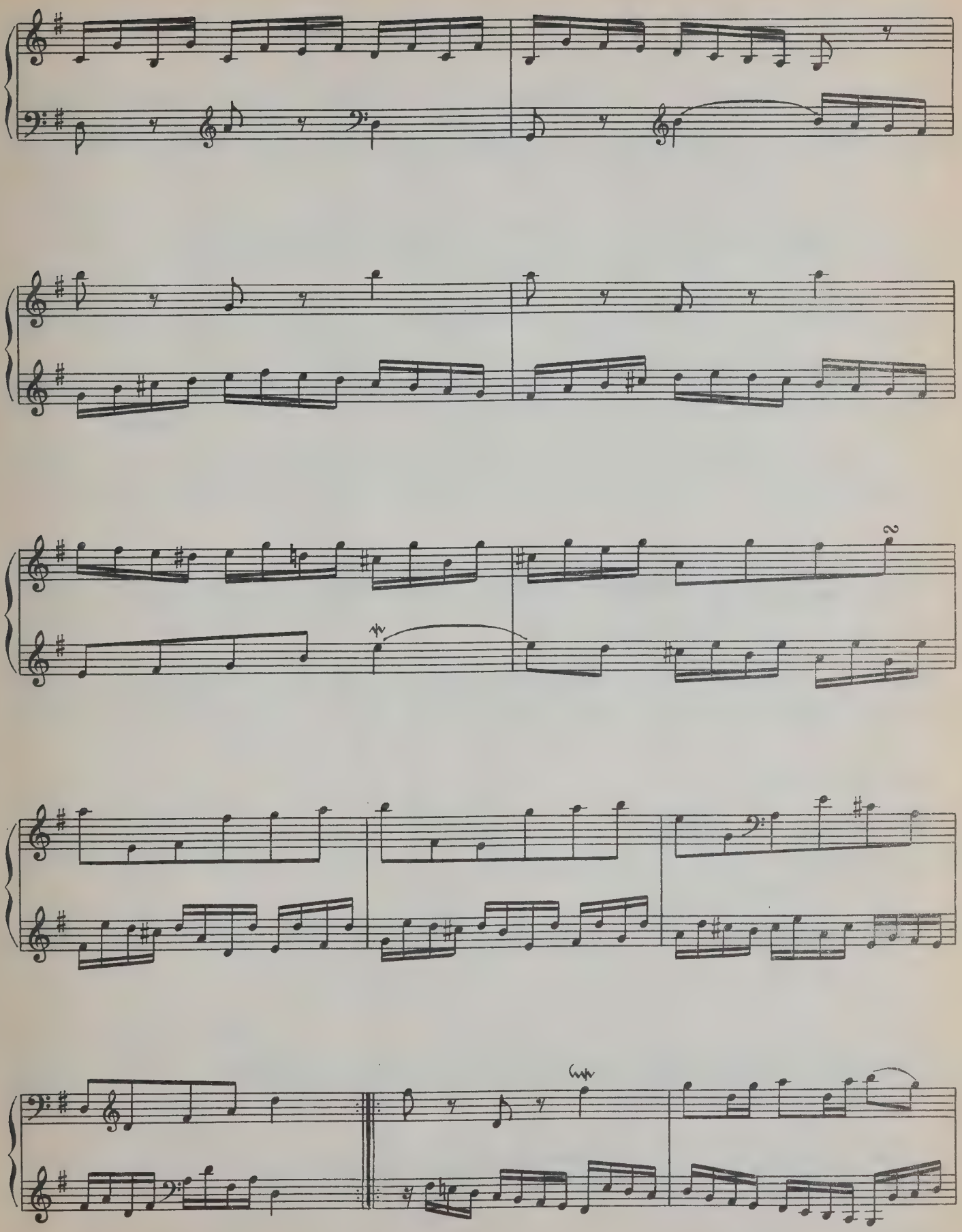
Variatio 5

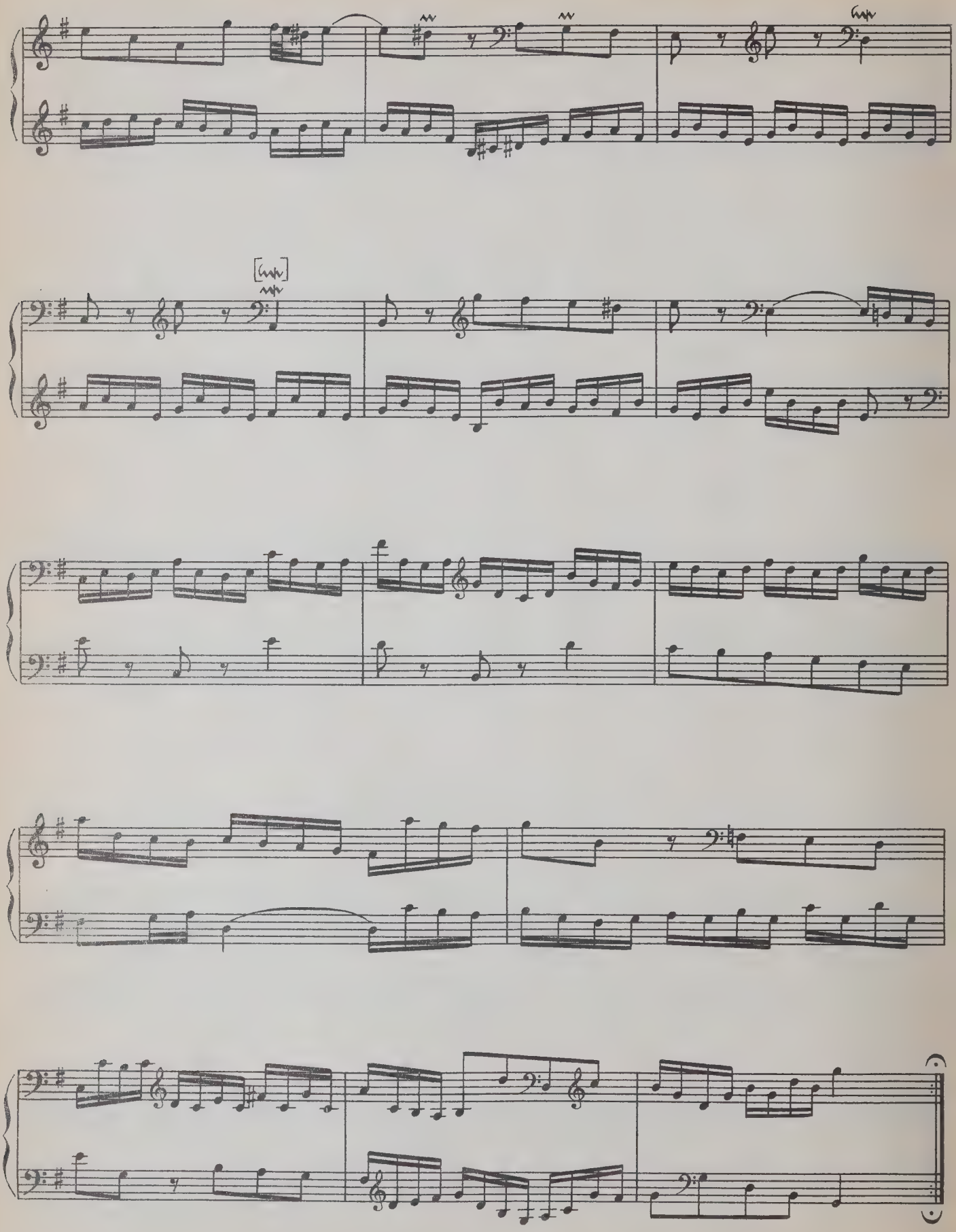
a 1 ovvero 2 Clav.





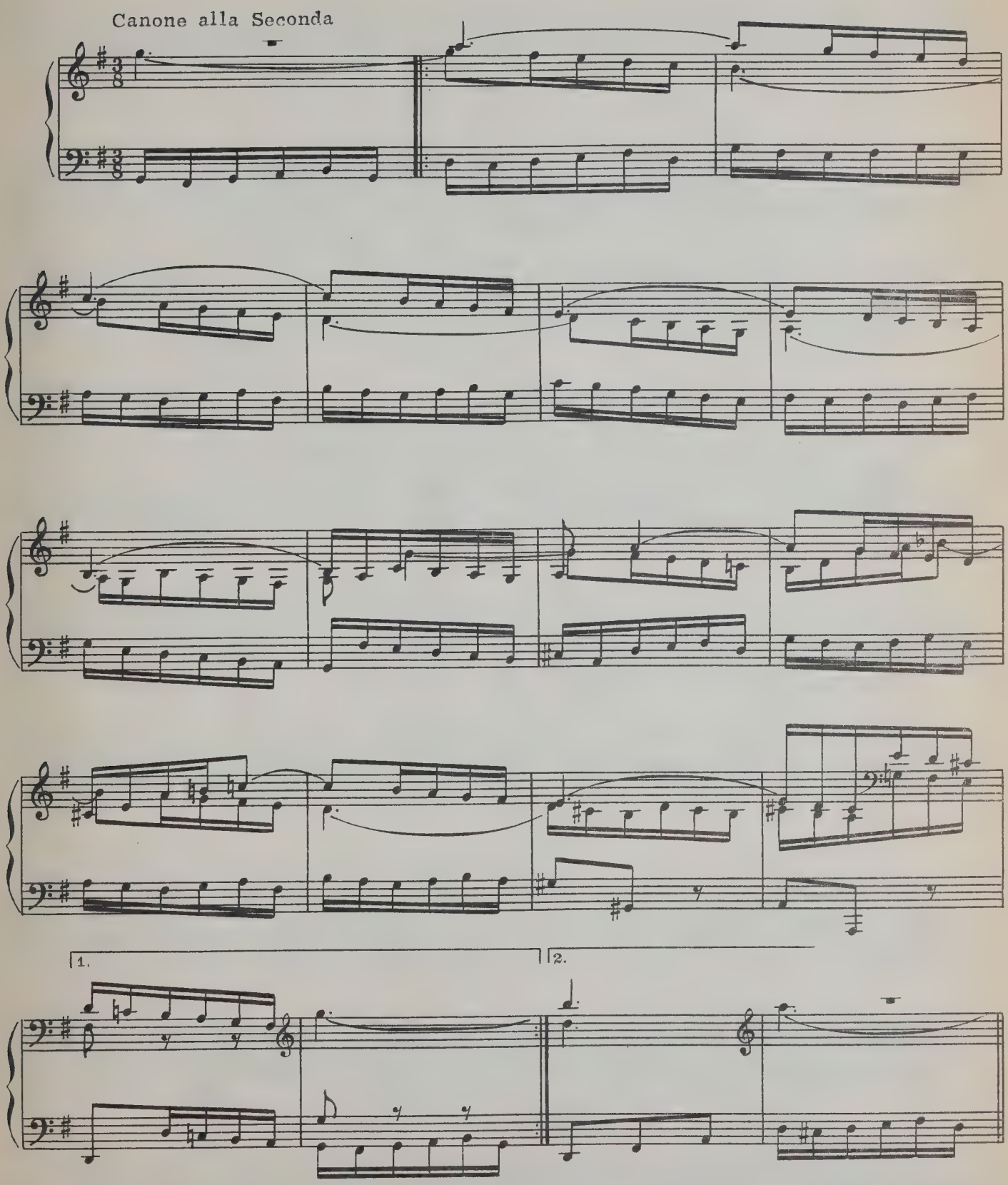
Вар.5. — *не разгадана.*



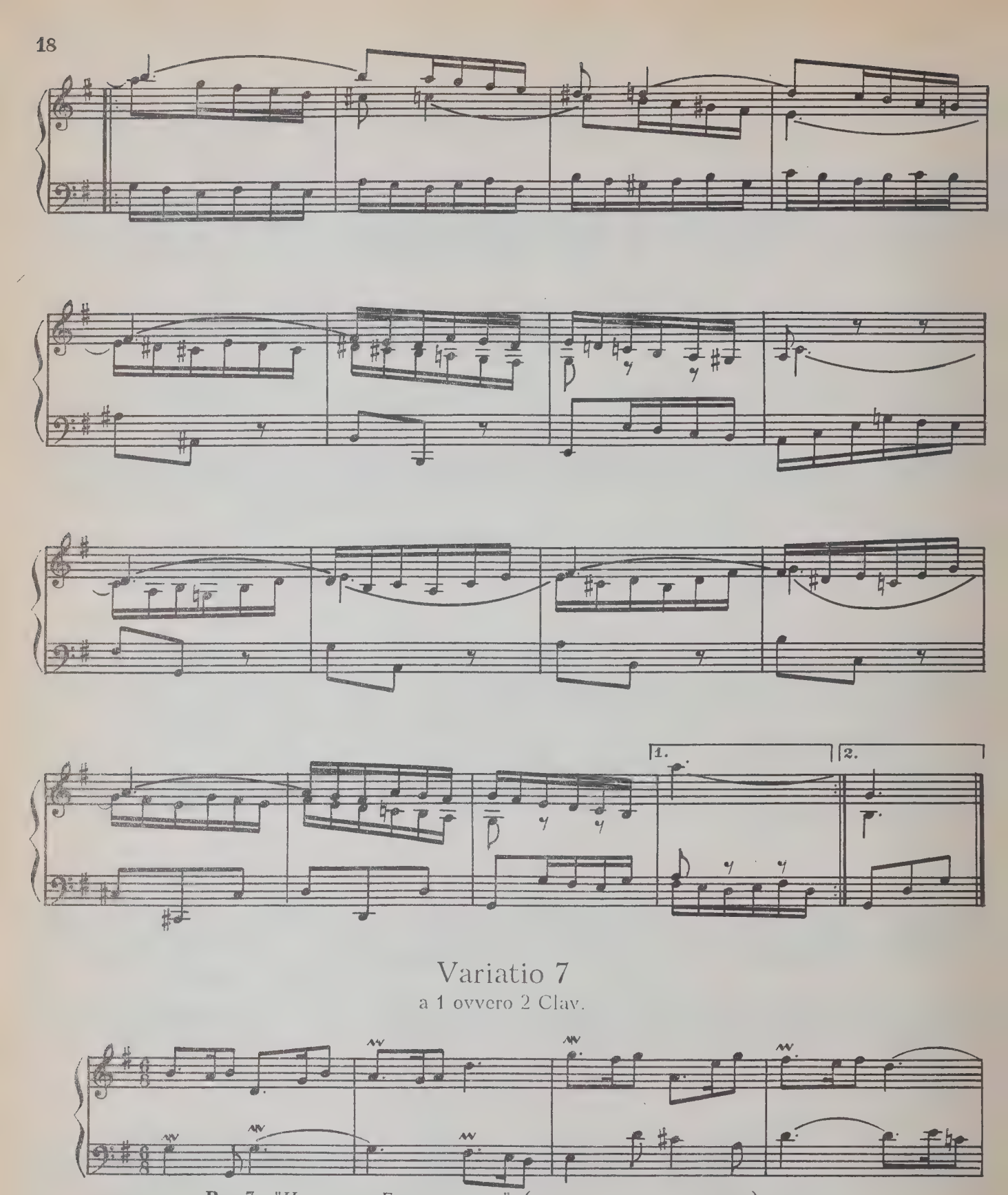


Variatio 6

a 1 Clav.



Вар.6. "*Во едину от суббот восставша Мариам и иде в горние со тщанием*" — Лк. 1. 39—40.



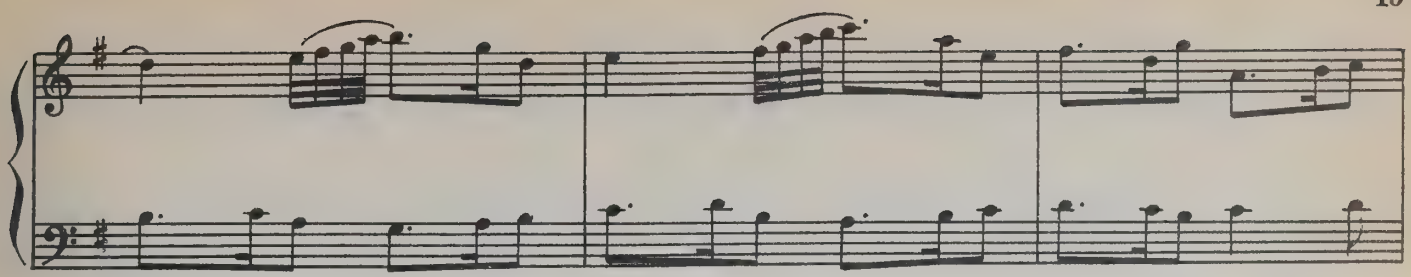
Вар.7. "*И целова Елизавету ...*" (перед началом вариации) — *их встреча* —

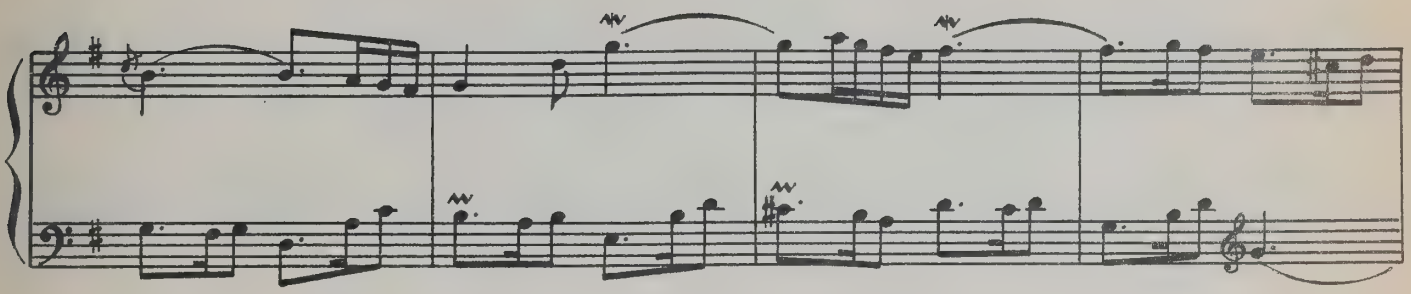
"*...взыгрался младенец во чреве*" (11—14 такты)

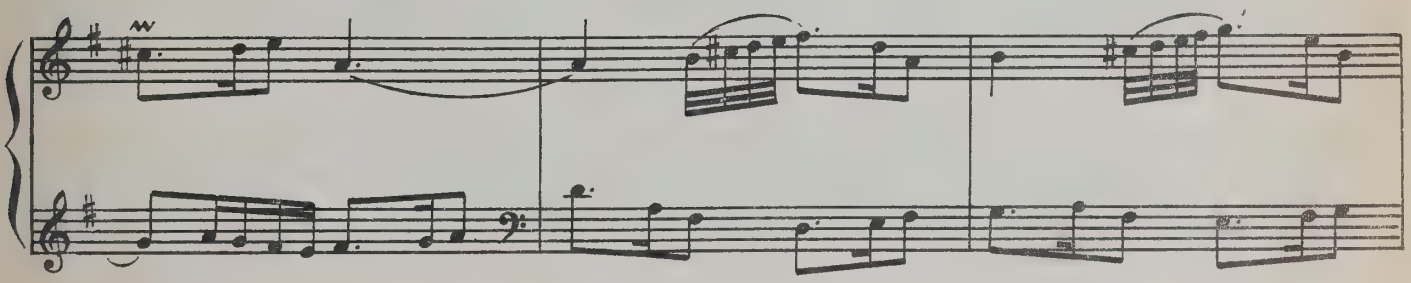
"*И возвратися в дом свой*" (последние такты вариации) —

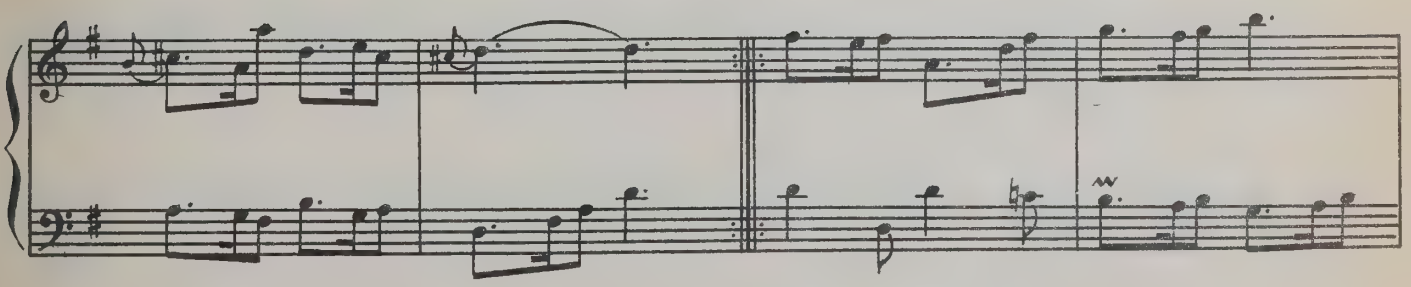
Лк. 1.40—41.

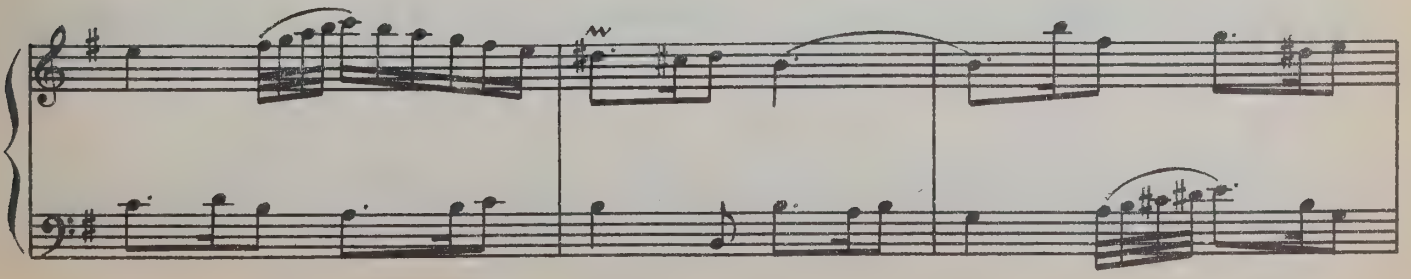
— Эти две вариации объединены по смыслу — Мария и Елизавета, их встреча. Пунктирный, легко парящий ритм 7-й вариации (часто у Баха символизирующий Ангелов), обилие украшений, причудливые взлеты мелодии — всё дышит радостью и нежностью.

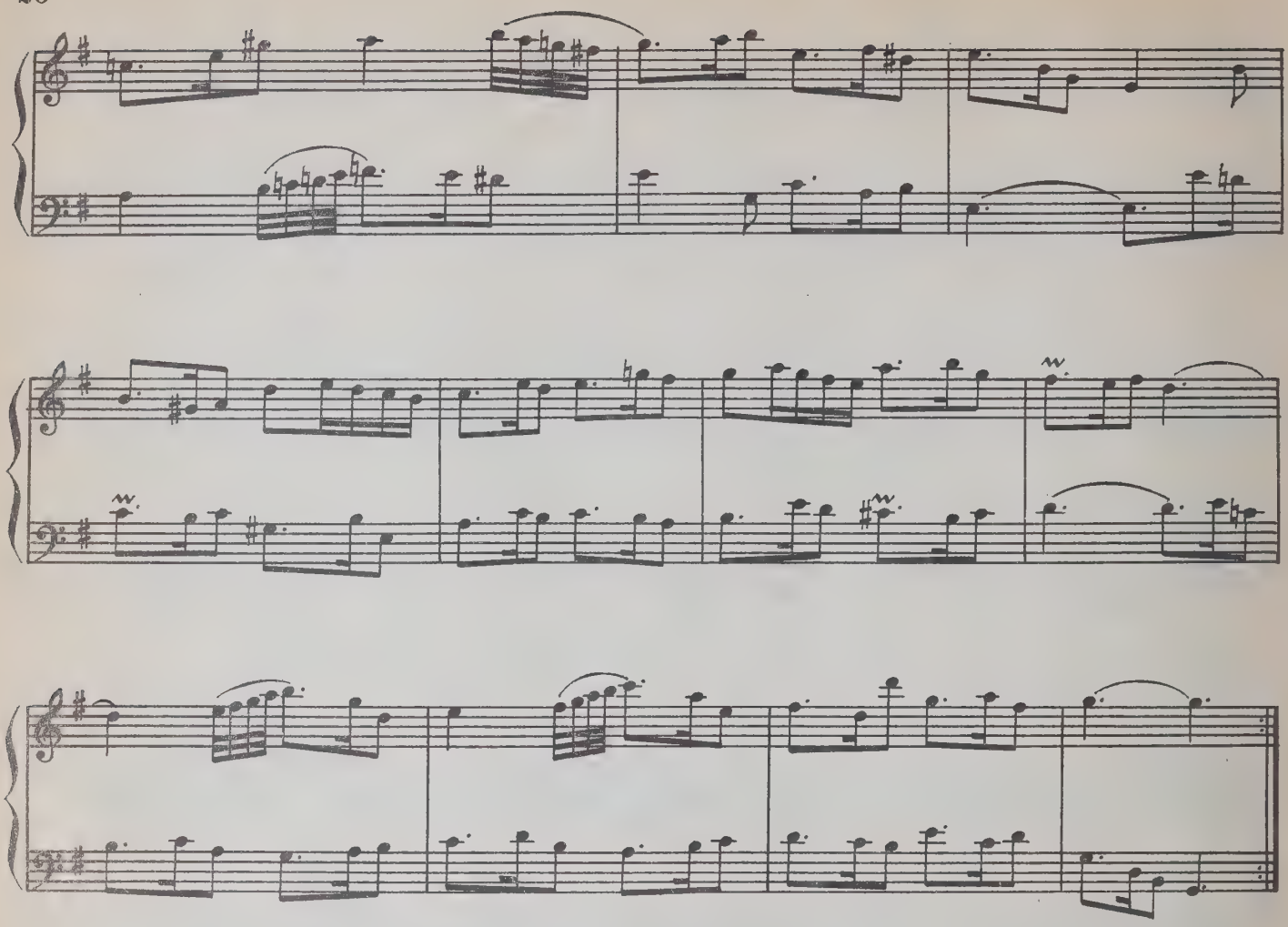






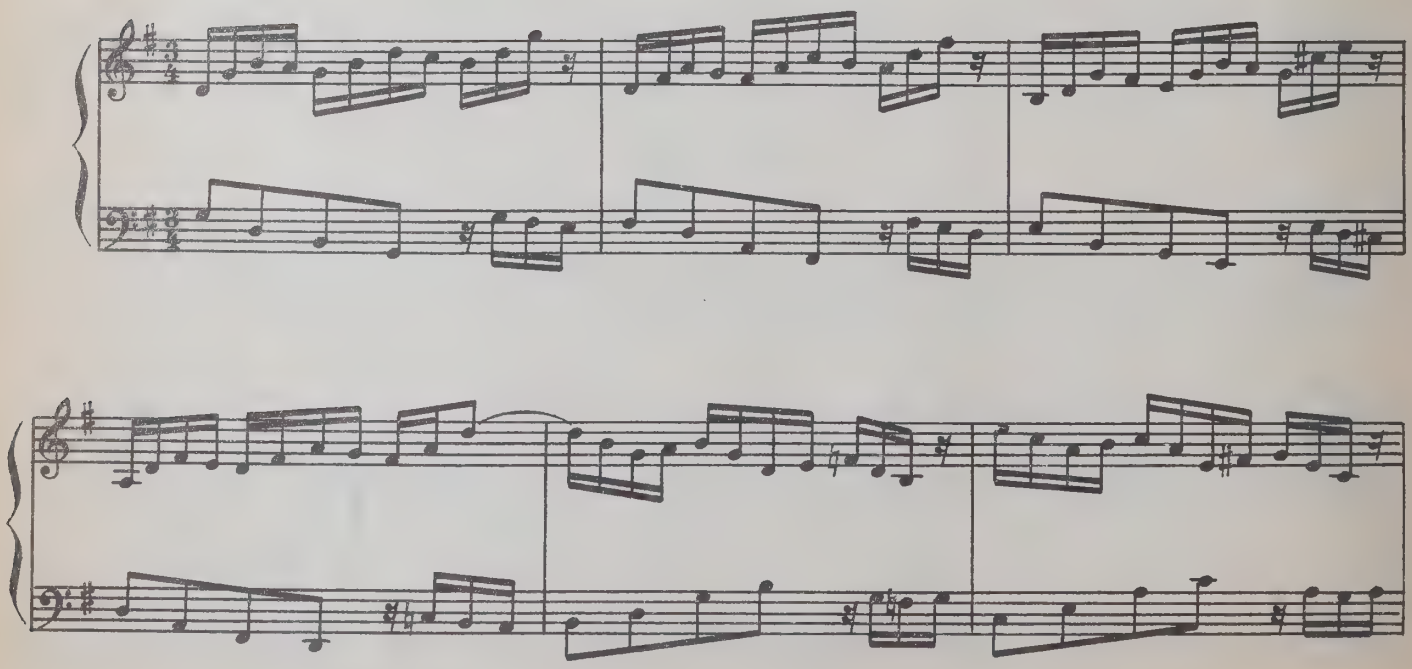




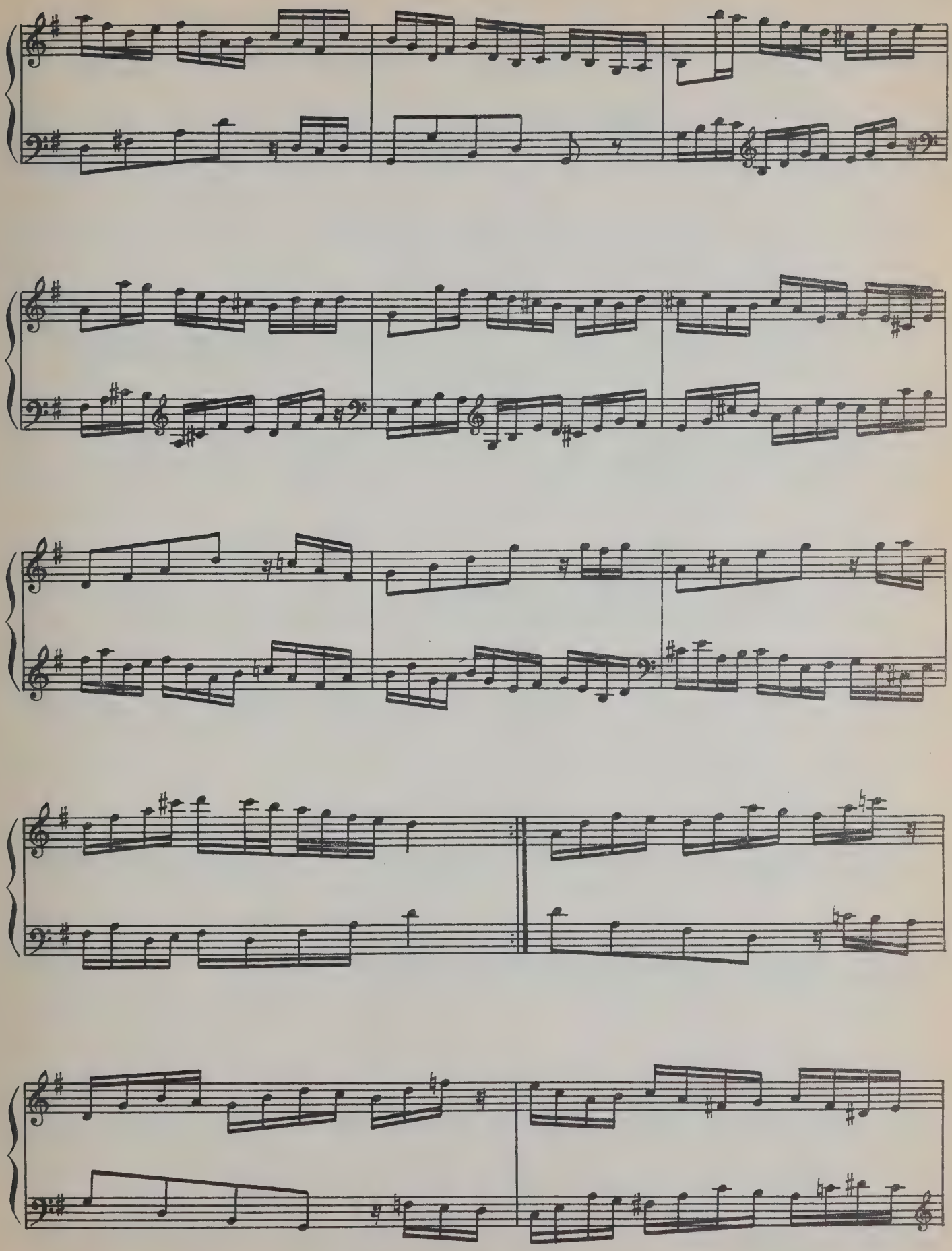


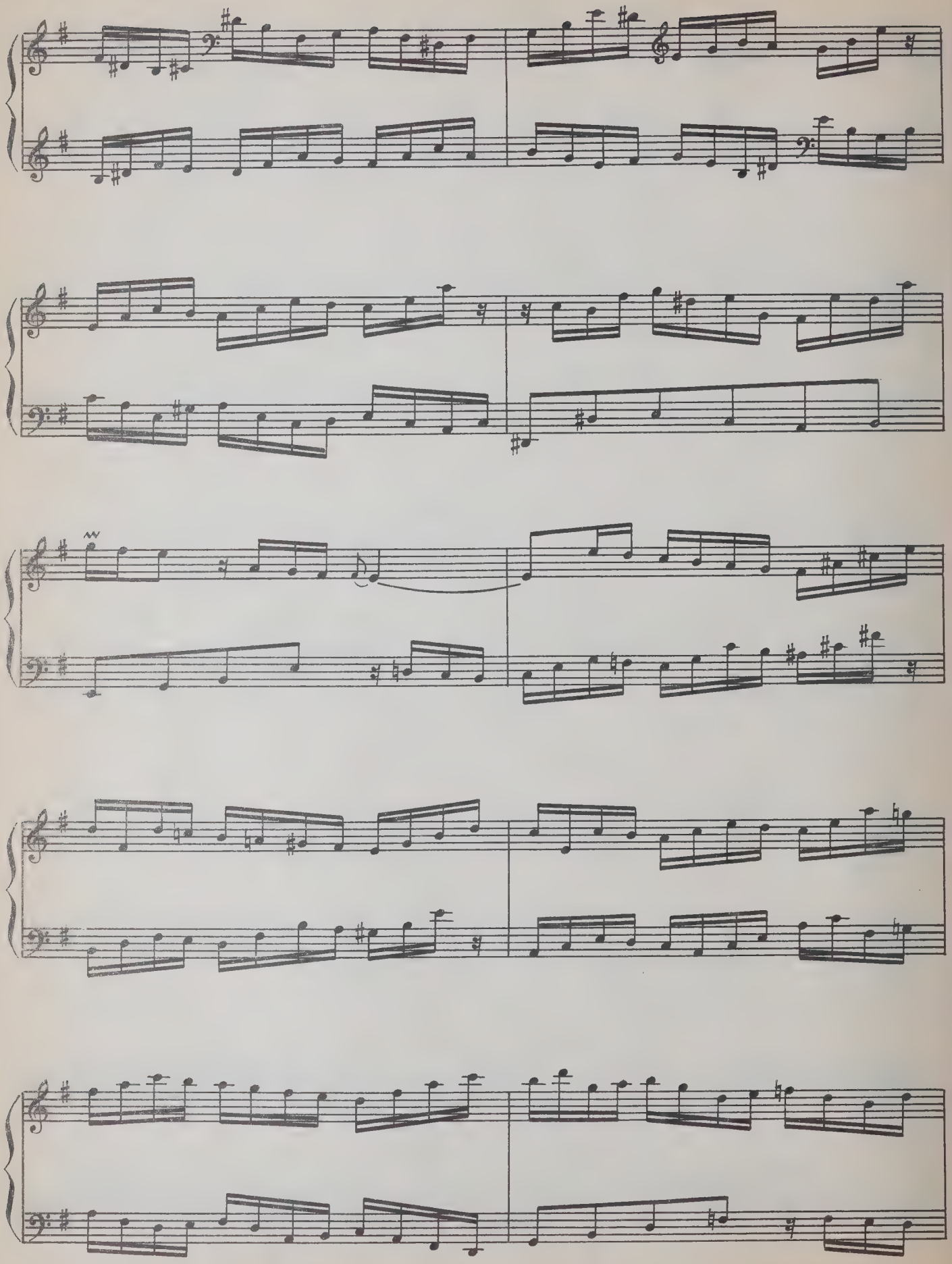
Variatio 8

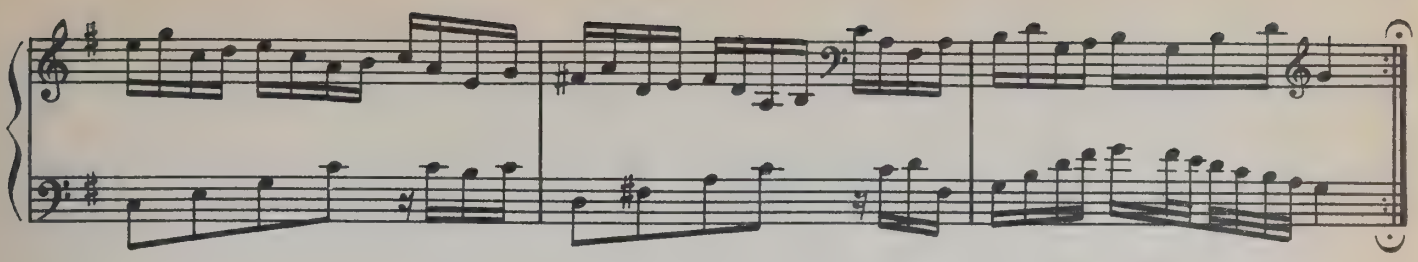
a 2 Clav.



Вар.8. "*И приступили к Нему фарисеи*" — Лк. 11.53—54.



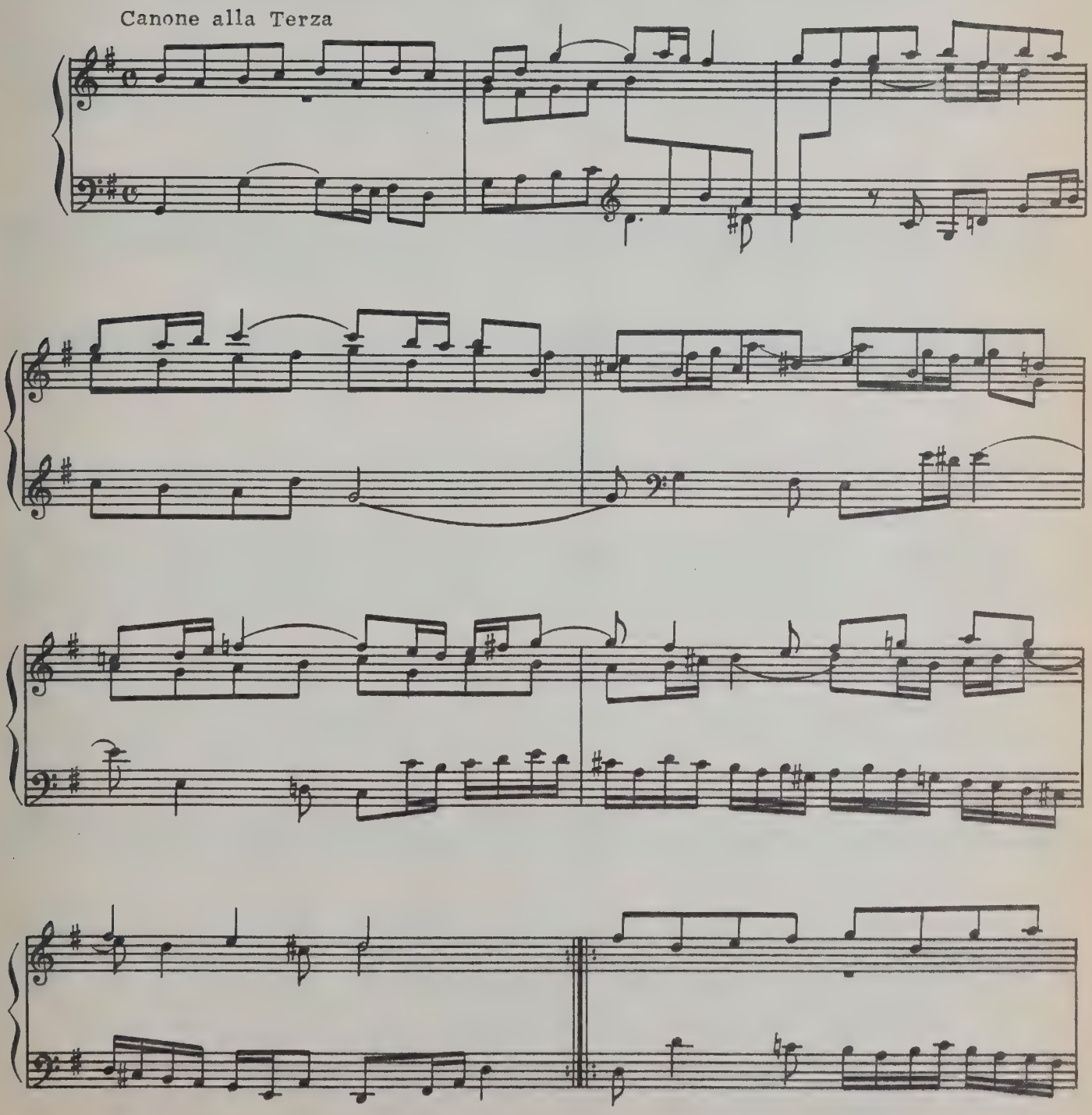




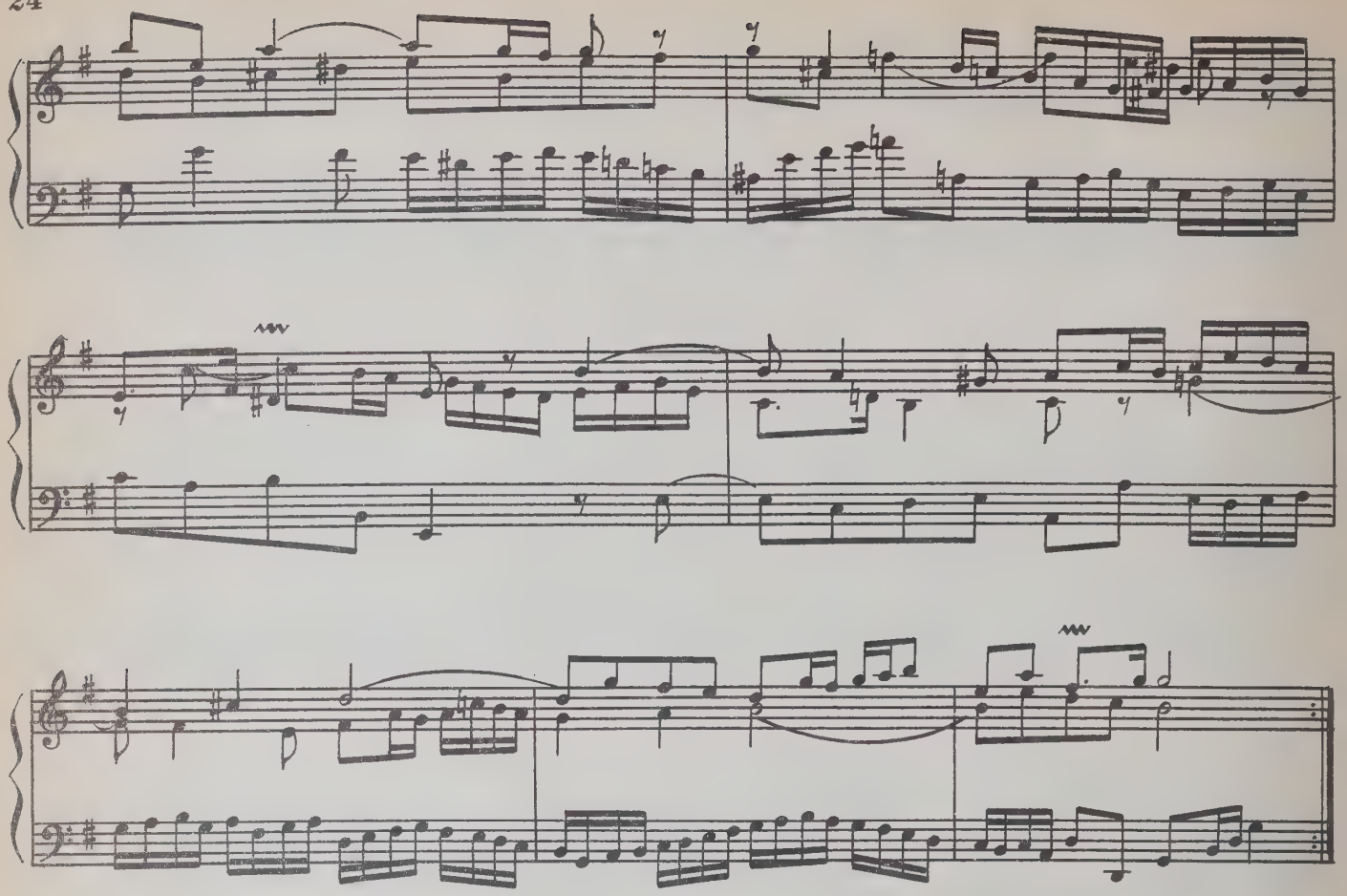
Variatio 9

a 1 Clav.

Canone alla Terza

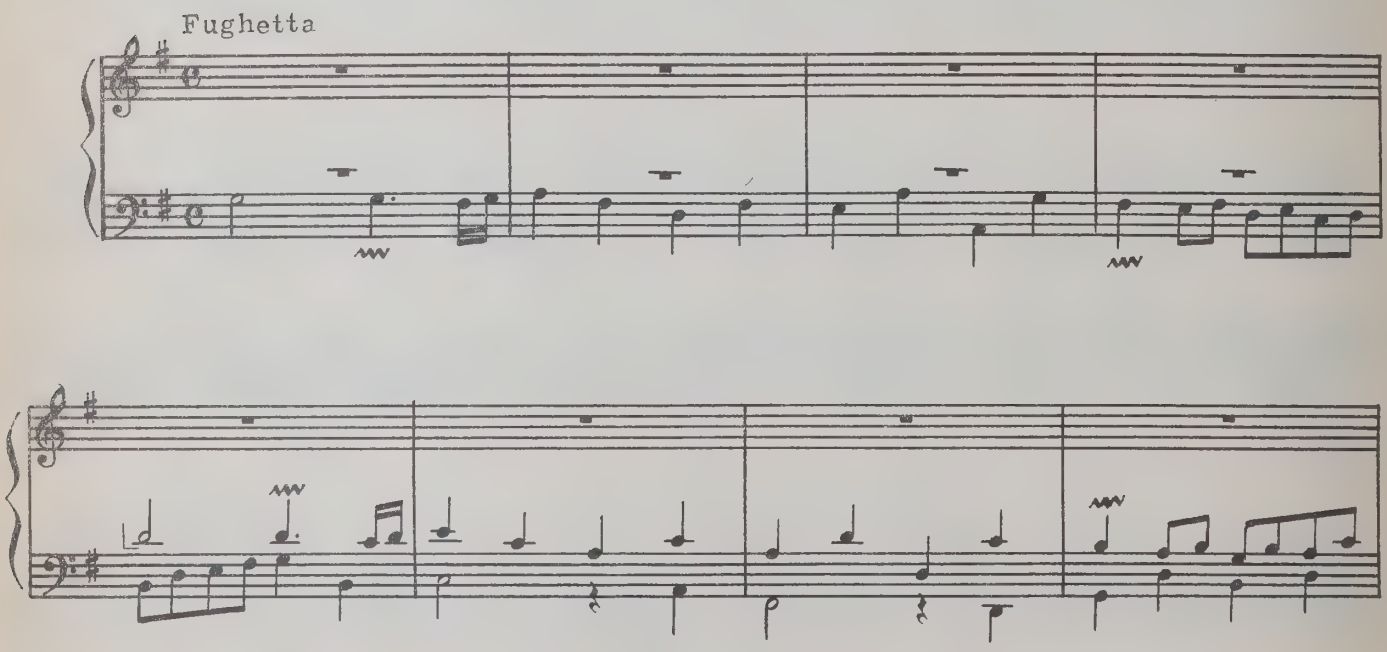


Вар.9. *Ответ Спасителя* — Лк. 12.1—59.

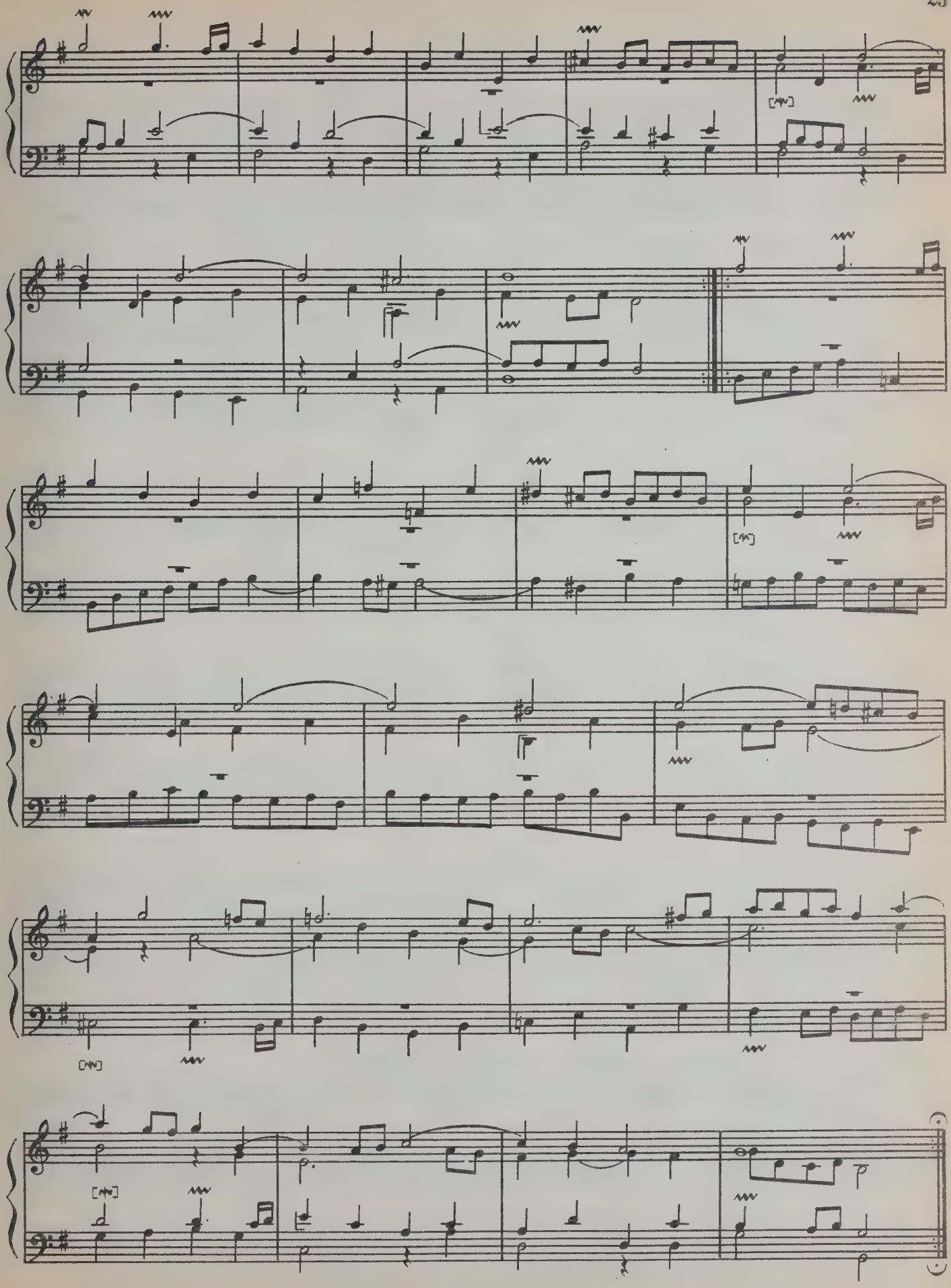


Variatio 10

a 1 Clav.

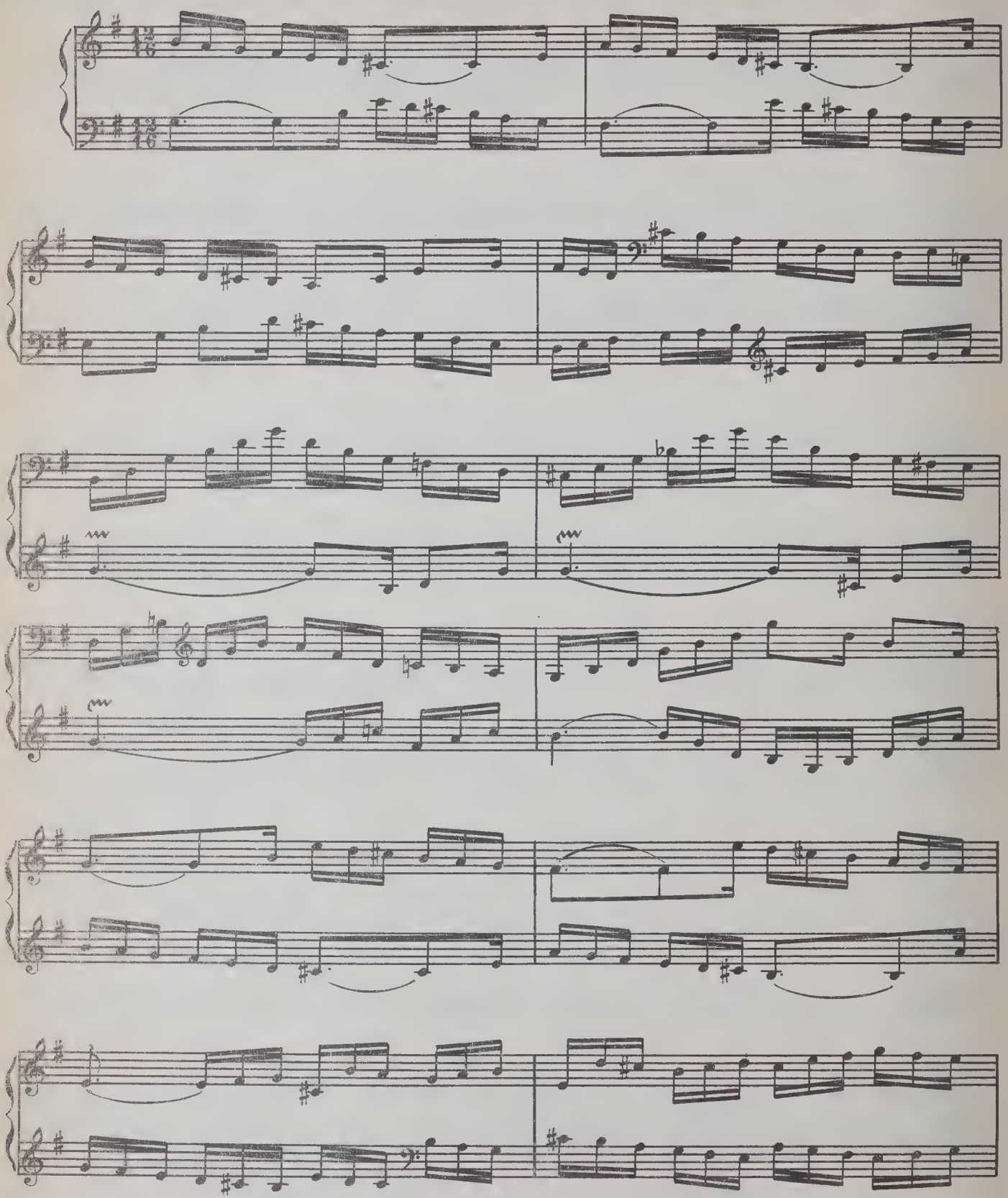


Вар.10. "*Будьте как дети*" — Мф. 18.1—3.
("В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное".)



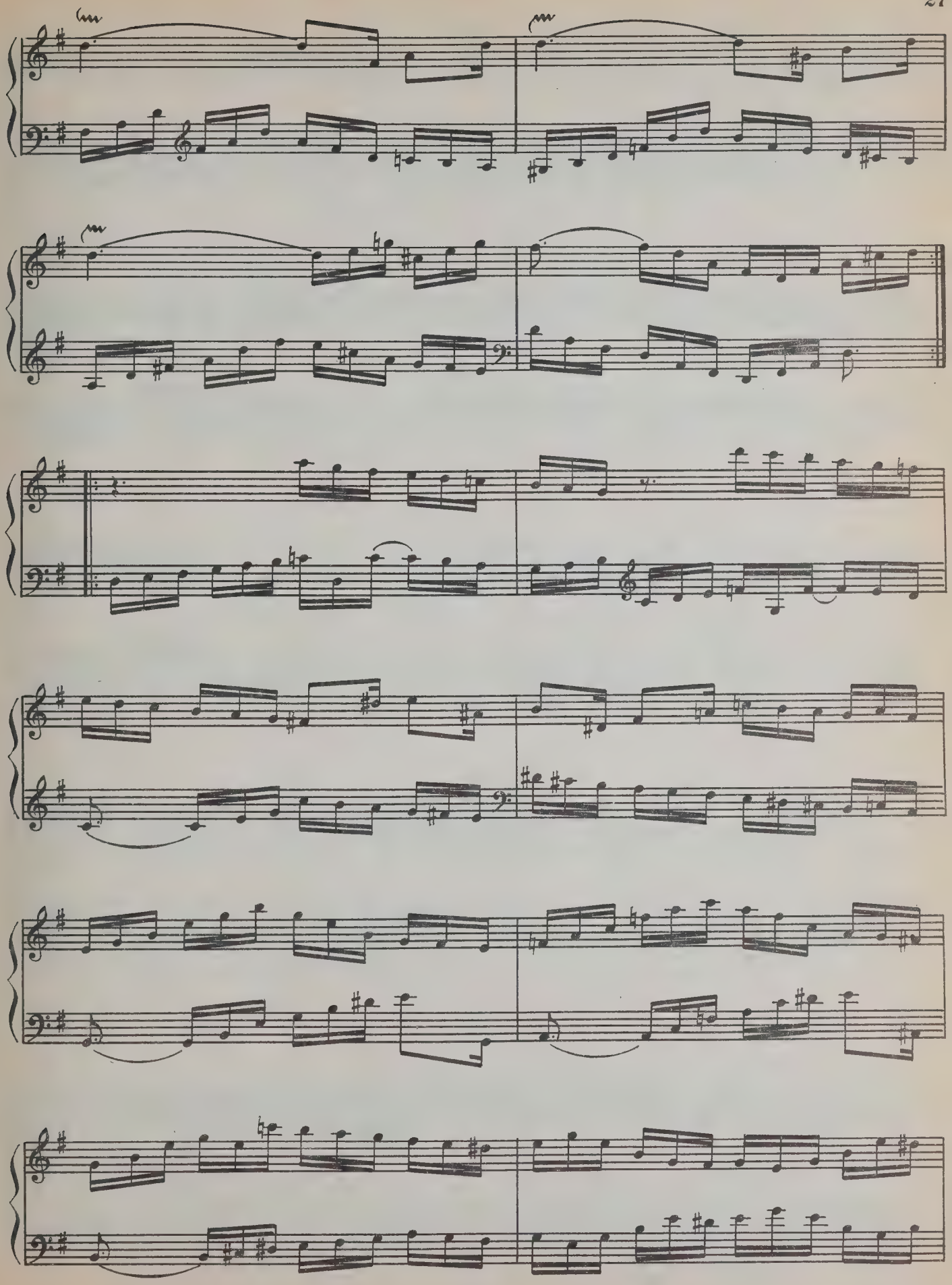
Variatio 11

a 2 Clav.



Вар.11. *Отдых на пути в Египет.*

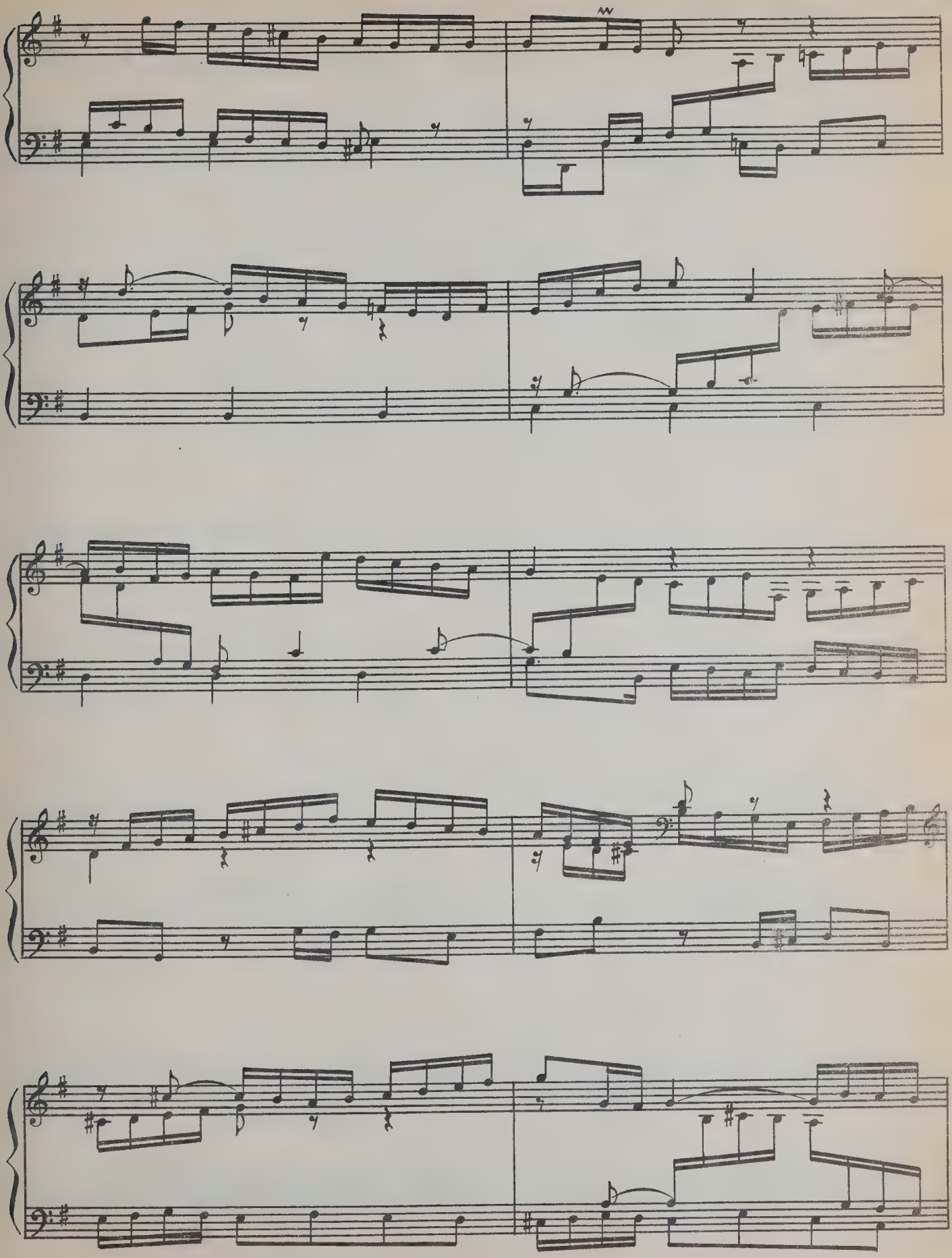
— Евангельский текст касается только Бегства в Египет: Мф. 2.13—15. Однако, как известно, к теме этой постоянно обращались художники эпохи Возрождения, в картинах которых царит то же равновесие пропорций, пластичность линий, тот же духовный покой, что и в этой вариации.

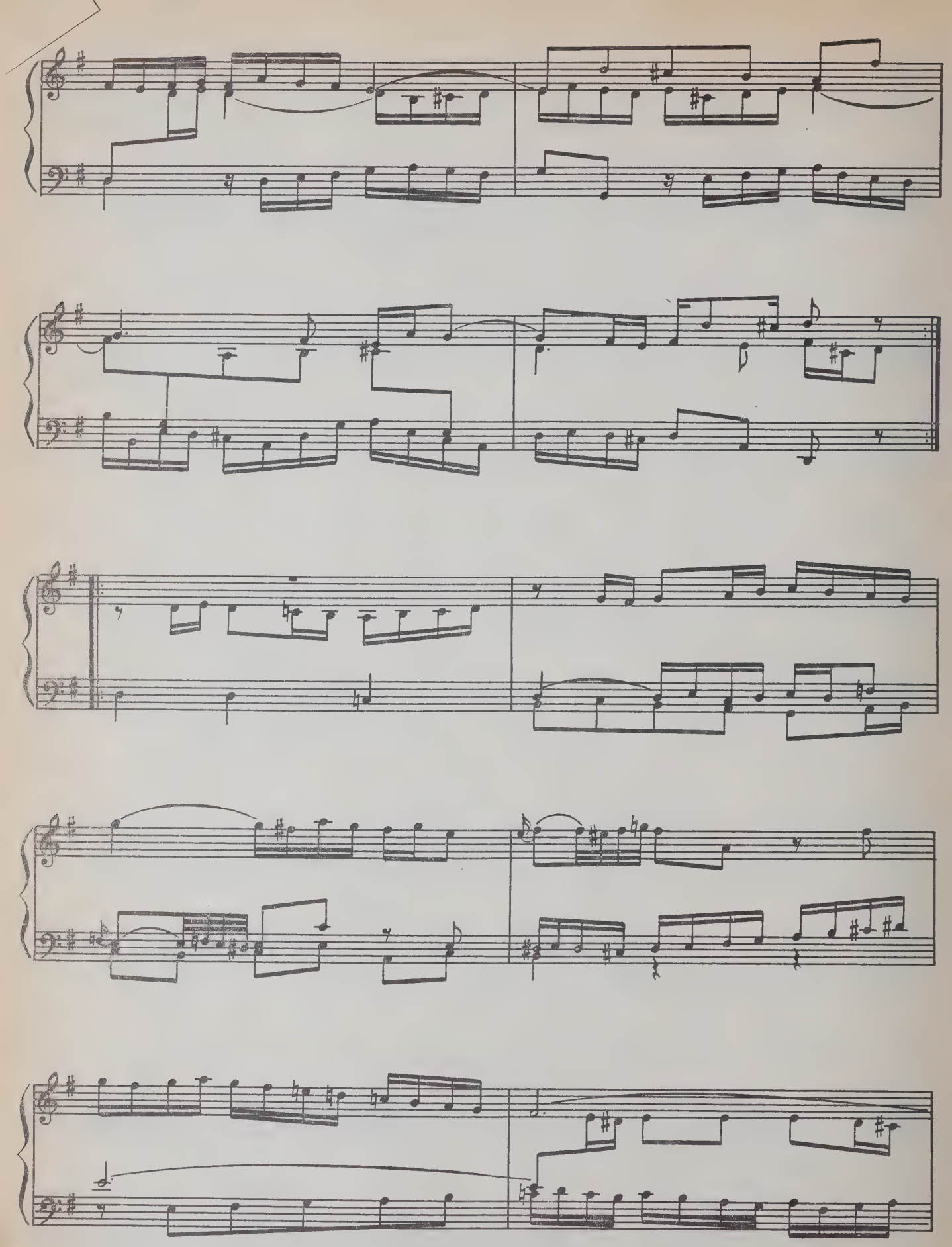


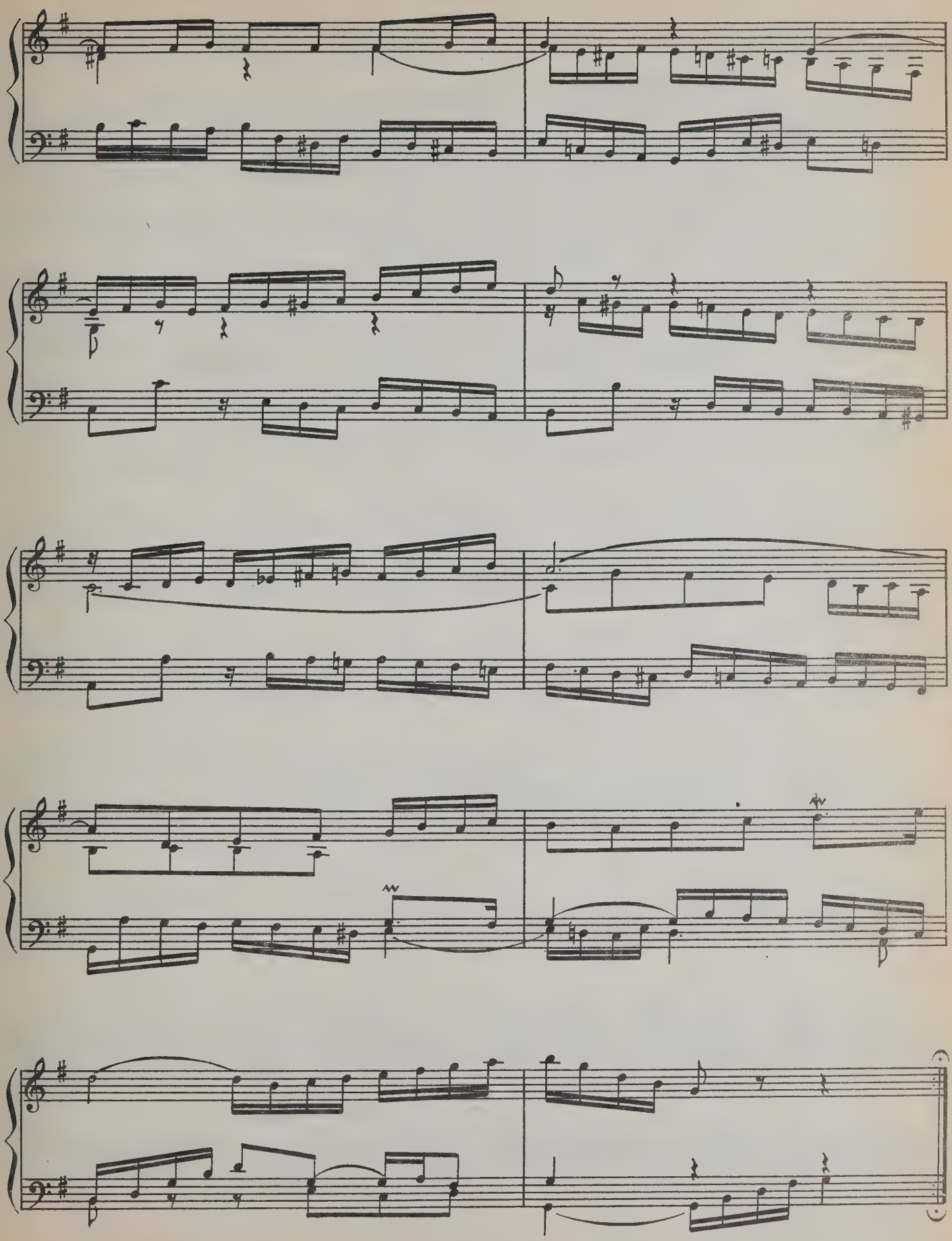
Variatio 12

Canone alla Quarta

Вар.12. *Отблеск Троичности* (только отблеск) — написано над вторым коленом вариации.

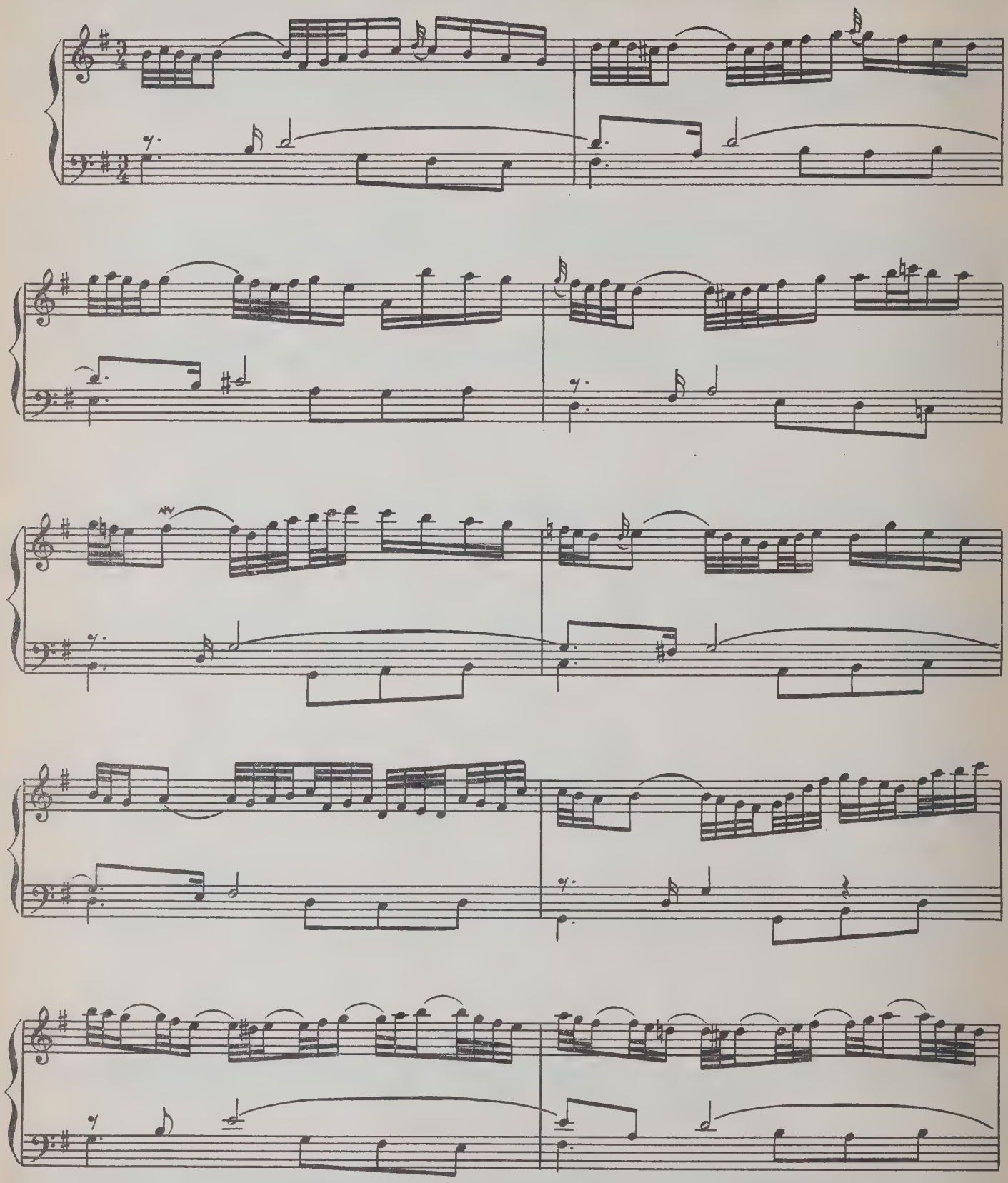




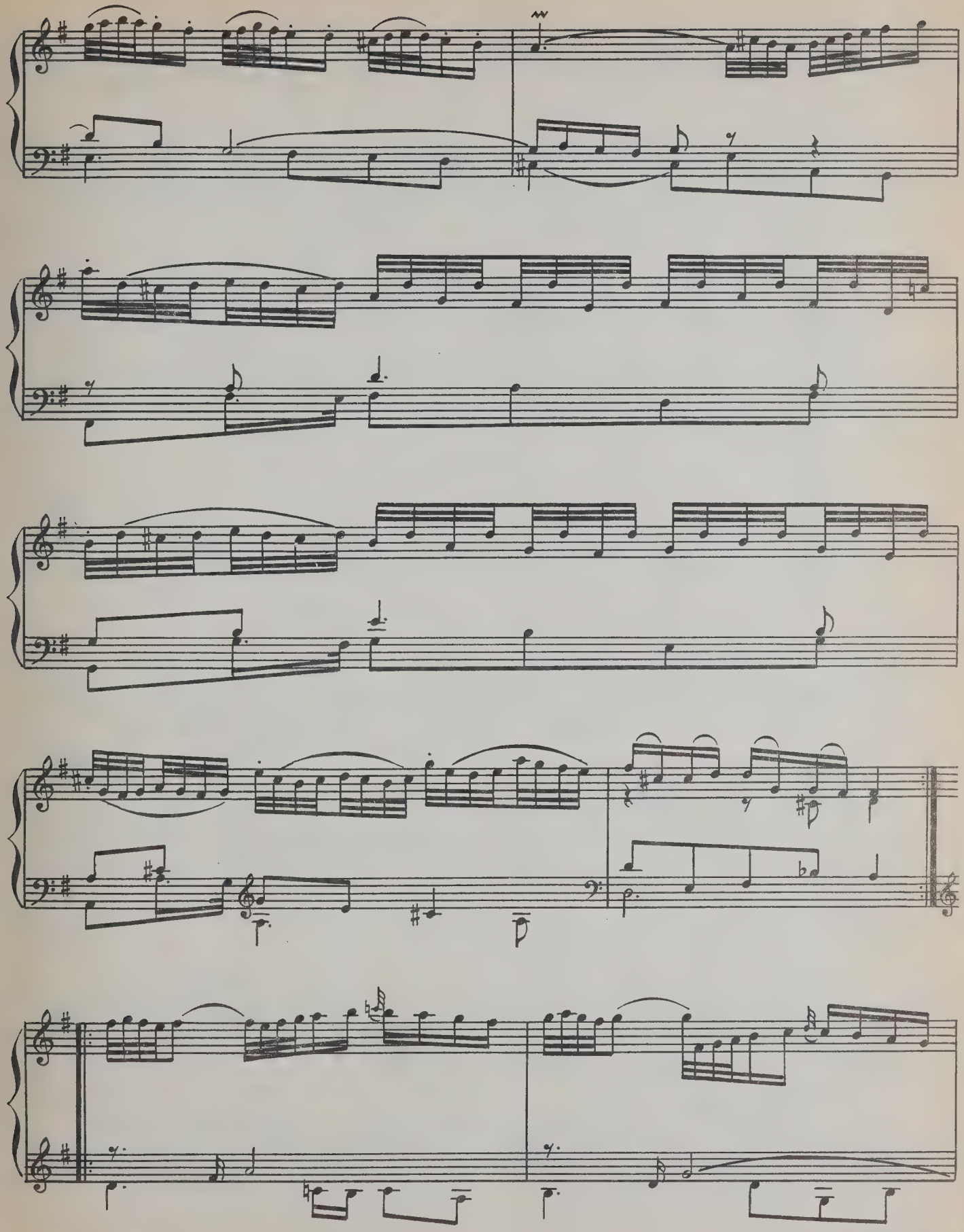


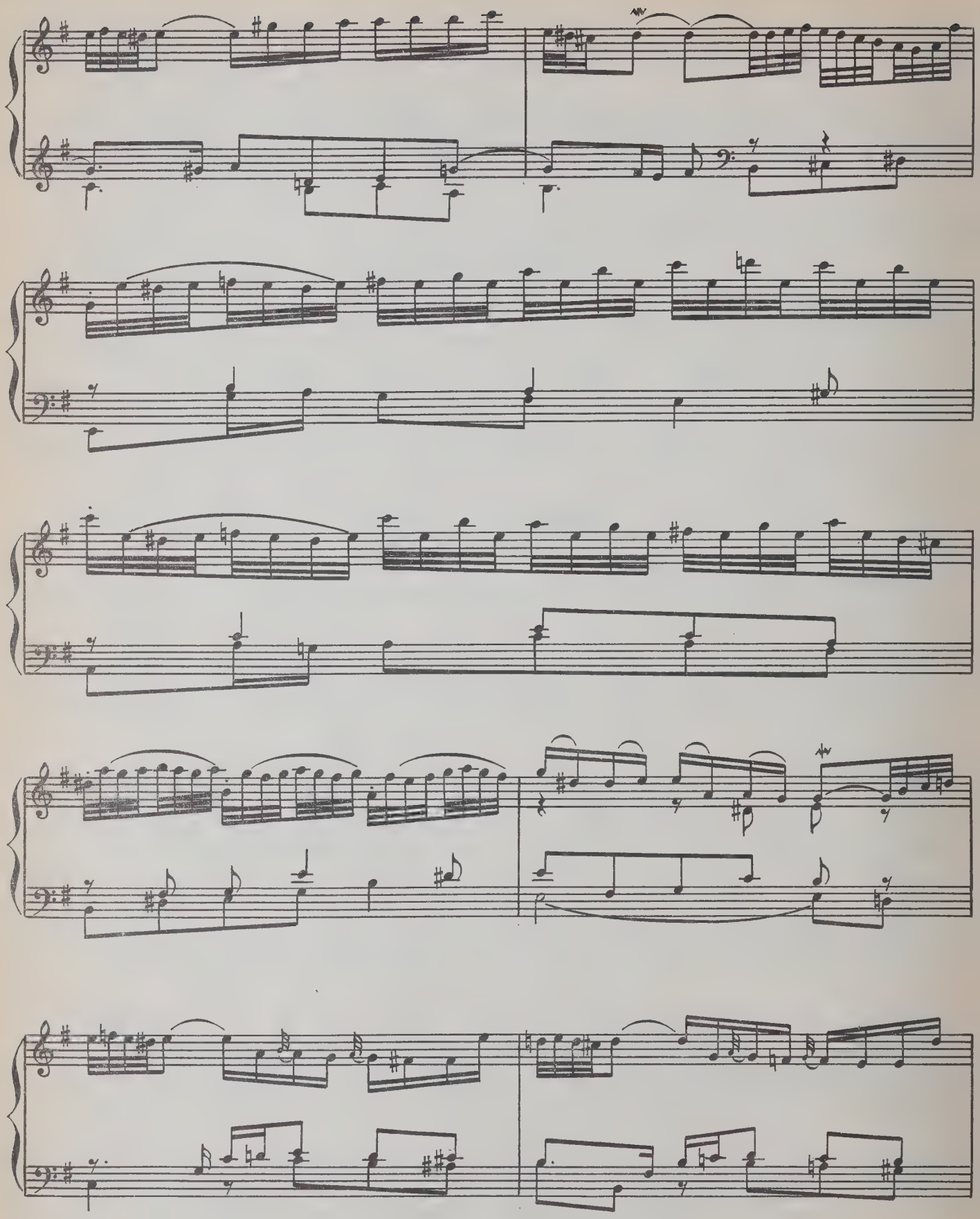
Variatio 13

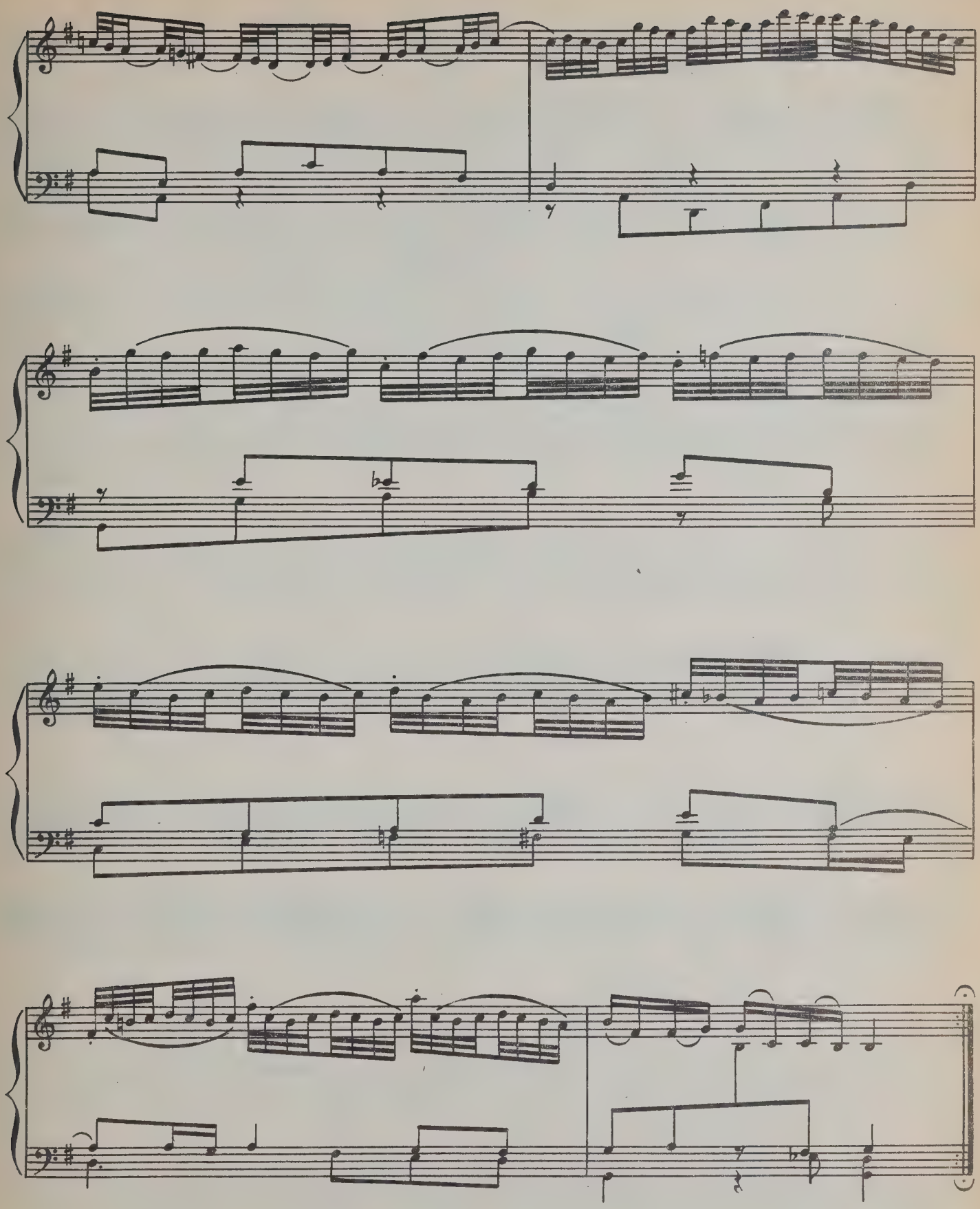
a 2 Clav.



Вар.13. *Иже херувимы.*

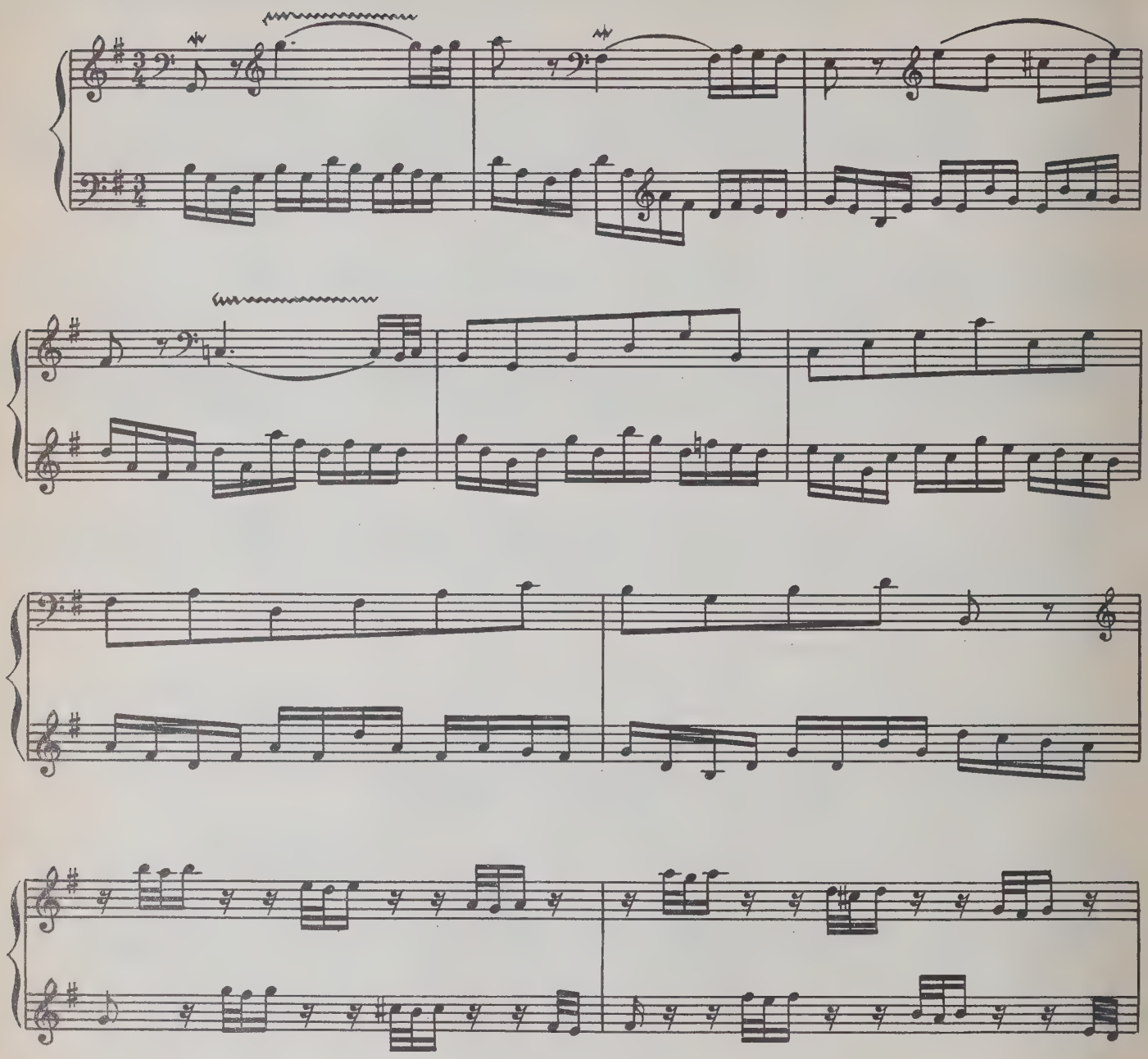






Variatio 14

a 2 Clav.



Вар.14. *Яко да царя*

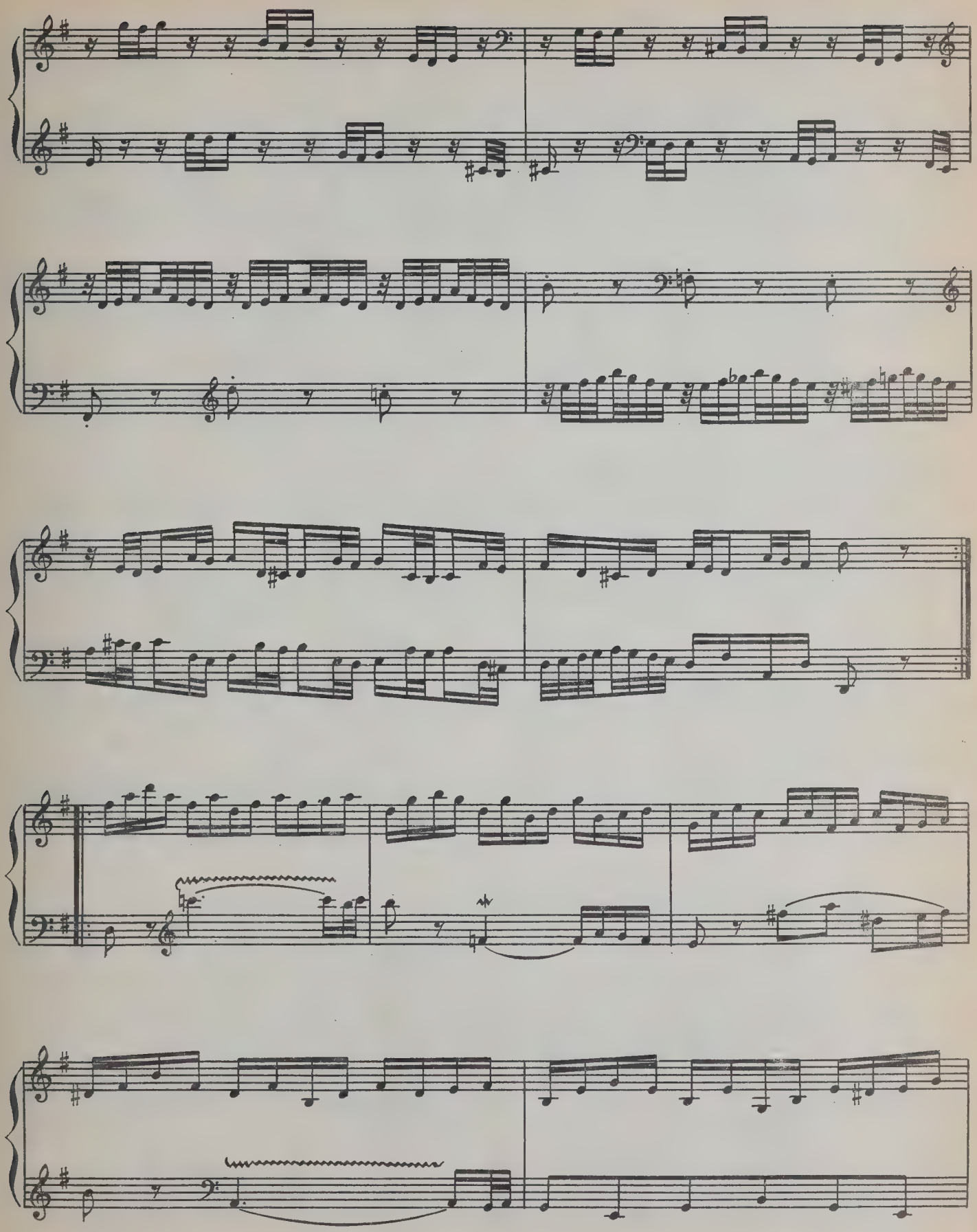
— Между этими тремя вариациями — 12-й, 13-й, 14-й — Юдина усматривает некоторую внутреннюю связь. В первой из них — мерцает ощущение Троичности, т.е. Триипостасность Бога, во второй — воспевается Единосущная и Нераздельная Троица, а в третьей — таинственное и торжественное действо: шествие Сына Божия в сопровождении воинства Небесных Сил.

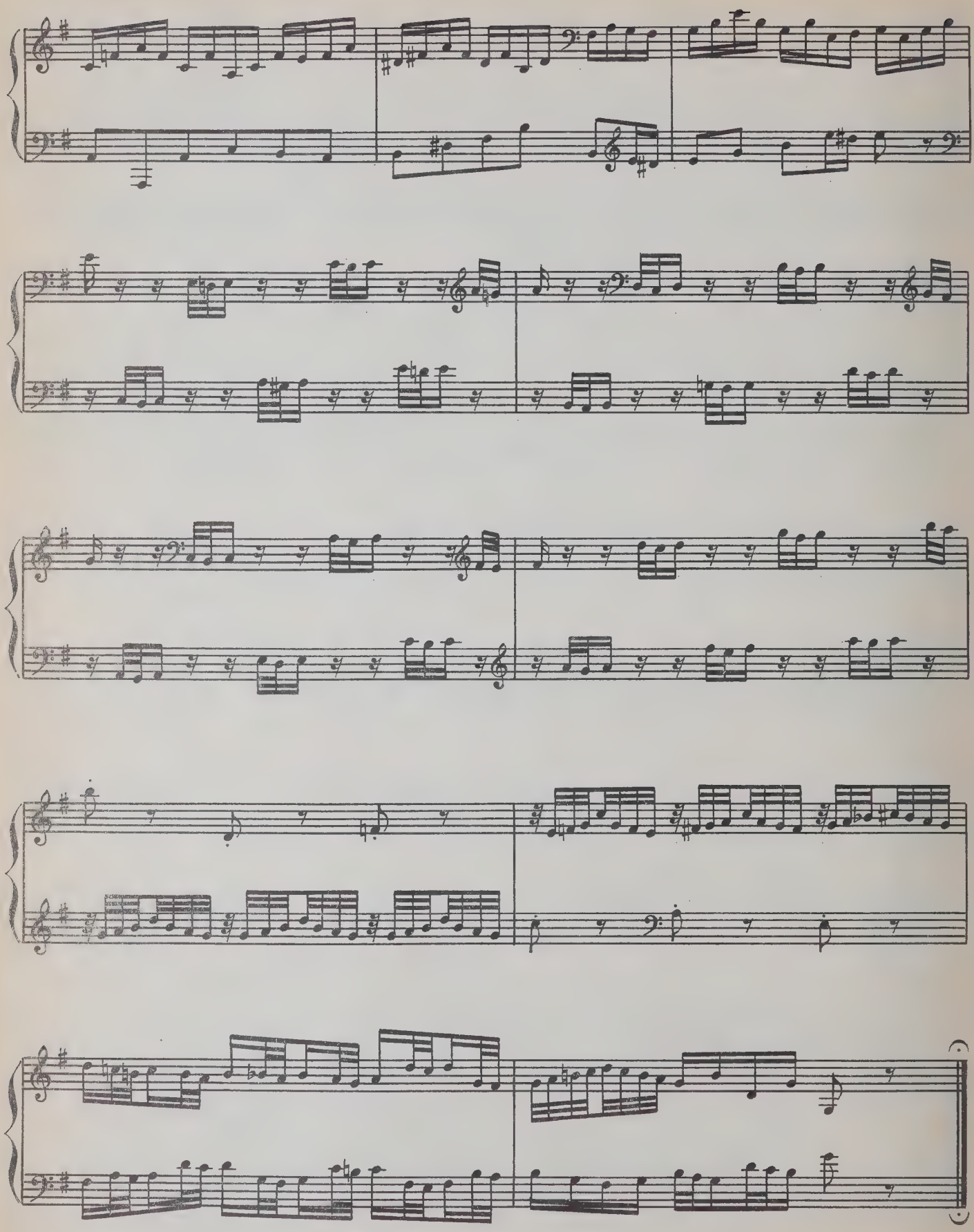
Херувимская песнь, одна из самых нежных и возвышенных молитв, исполняется на Литургии верных. Полный текст:

"Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение.

Яко да Царя всех подымем, Ангельскими невидимо дориносима чинми".

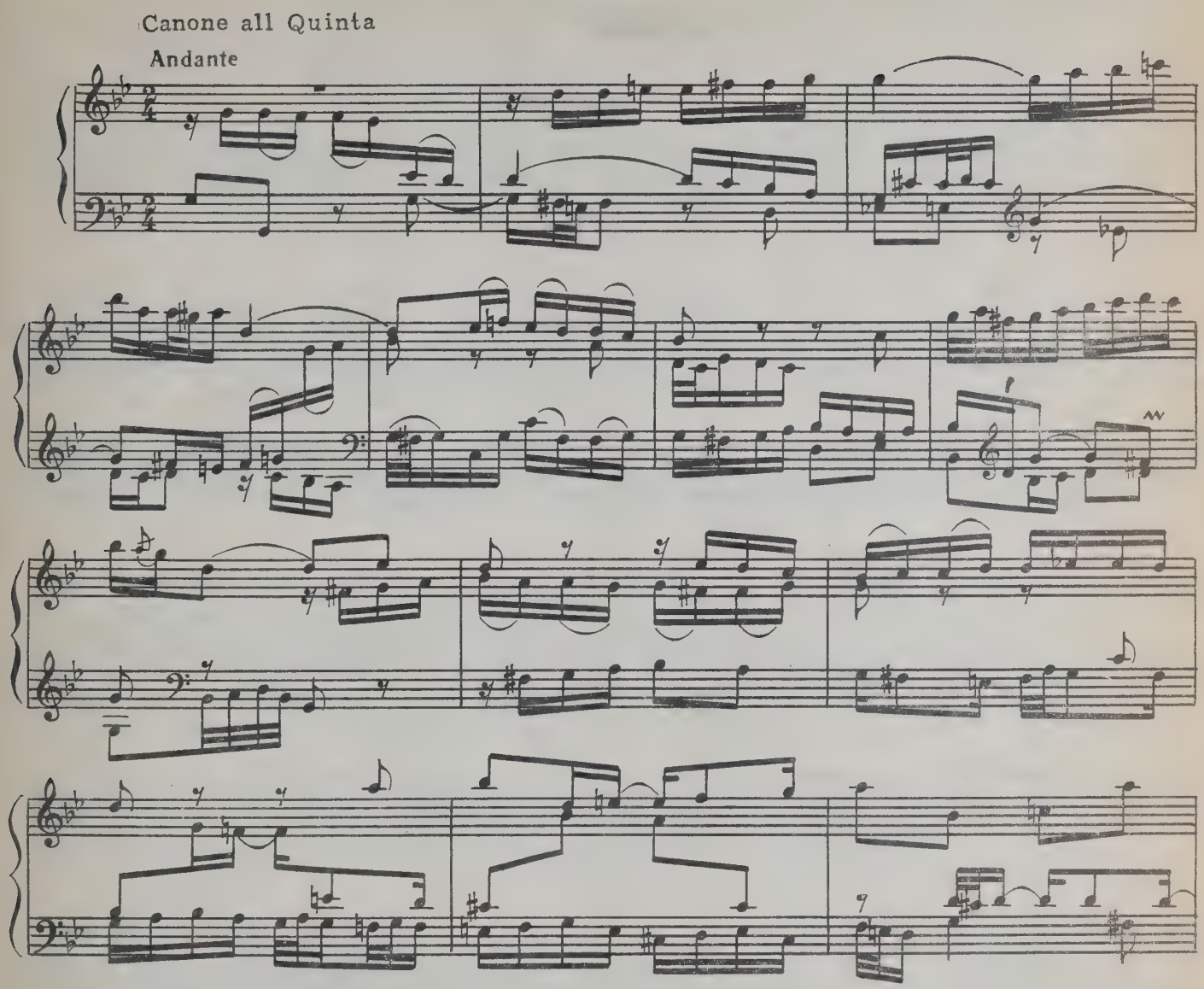
Слову "ангельскими" можно найти параллель в музыке вариации 14 — такты 9—12 в I и II коленах. Эта характерная ритмическая фигура часто встречается у Баха и классифицируется Швейцером как один из Мотивов радости.





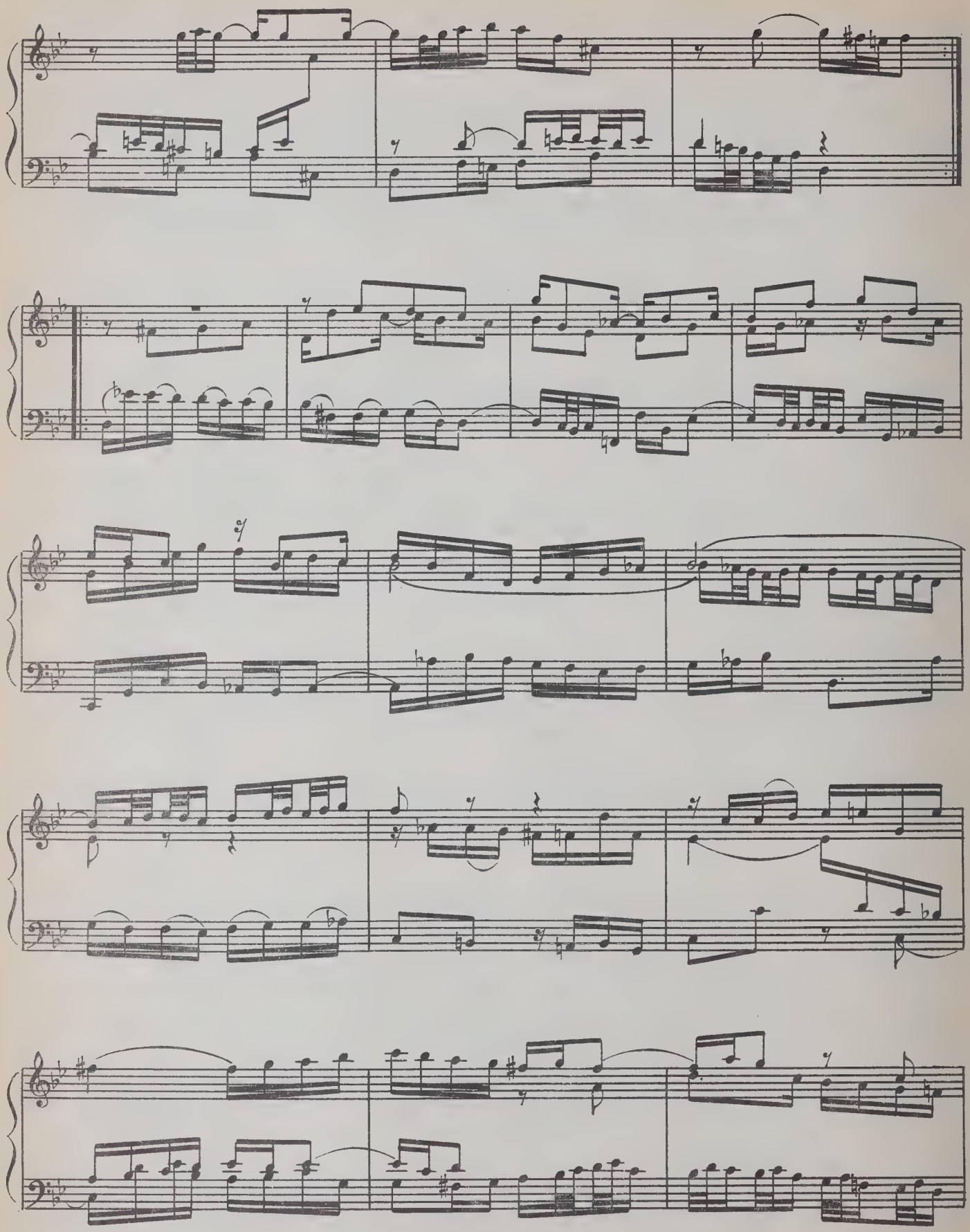
Variatio 15

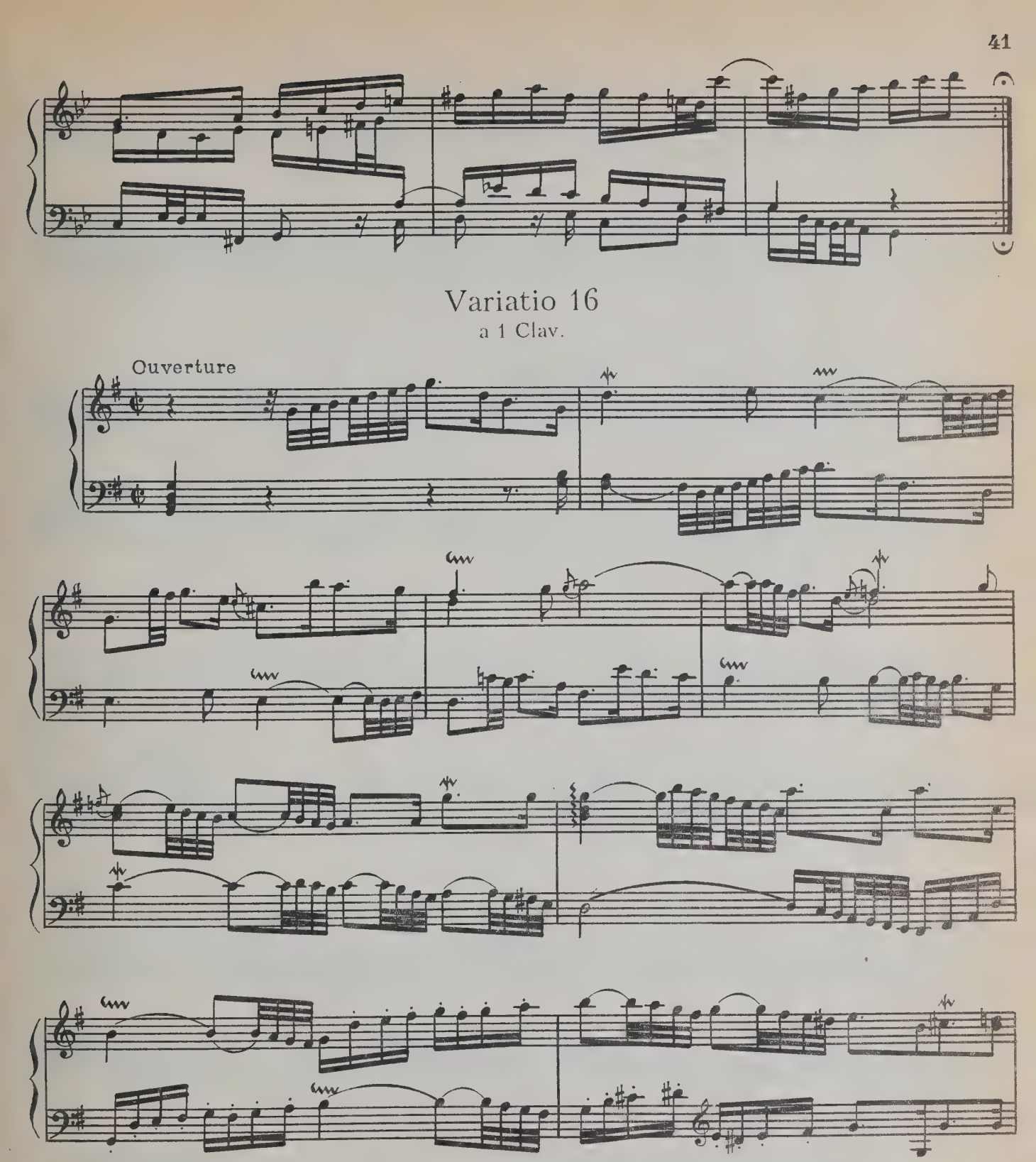
a 1 Clav.



Вар.15. *Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа и согласие всех нас следовать за ним (затрудненный шаг). G-moll — тональность Арии баса о Кресте из "Страстей по Матфею".*

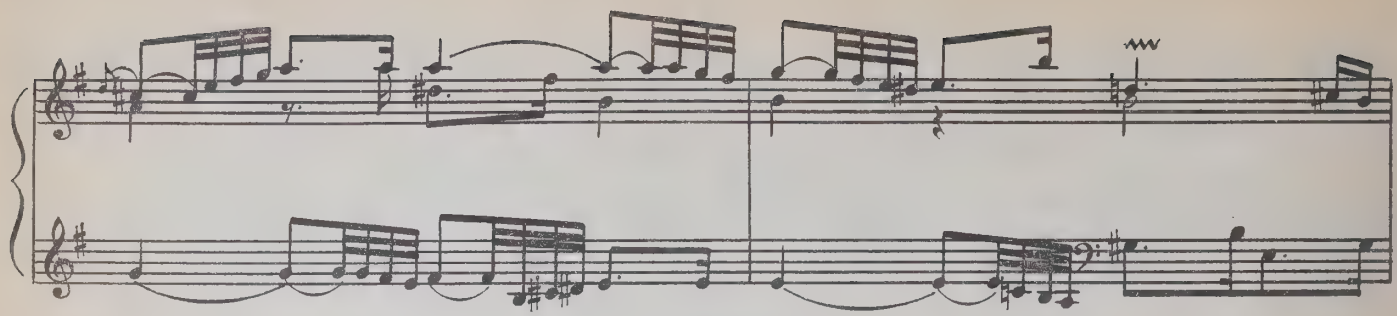
— Первая из трех минорных вариаций цикла, важный драматургический и философский центр его. Здесь впервые обращается Юдина к этой центральной теме христианства. Крестный путь в буквальном смысле слова, т.е. Шествие на Голгофу, и в широком — вся жизнь Иисуса Христа — это Его путь к Крестным страданиям. Мотив, представляющий собой интонацию из двух повторяющихся нисходящих звуков, — это Мотив шага. Интересно, что Прелюдию и фугу fis-moll из I тома ХТК, где фуга построена именно на этой интонации, Юдина ассоциирует с моментом Избиения младенцев (у Яворского фуга эта связывается с Шествием на Голгофу).

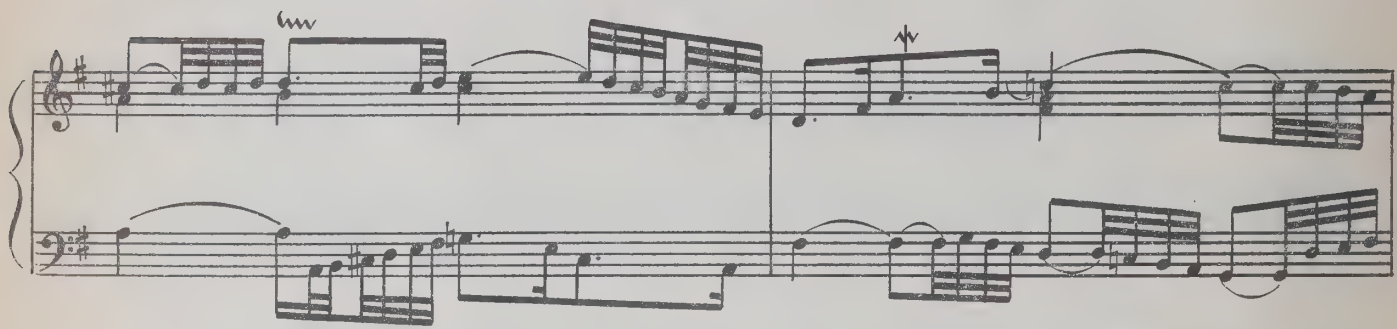


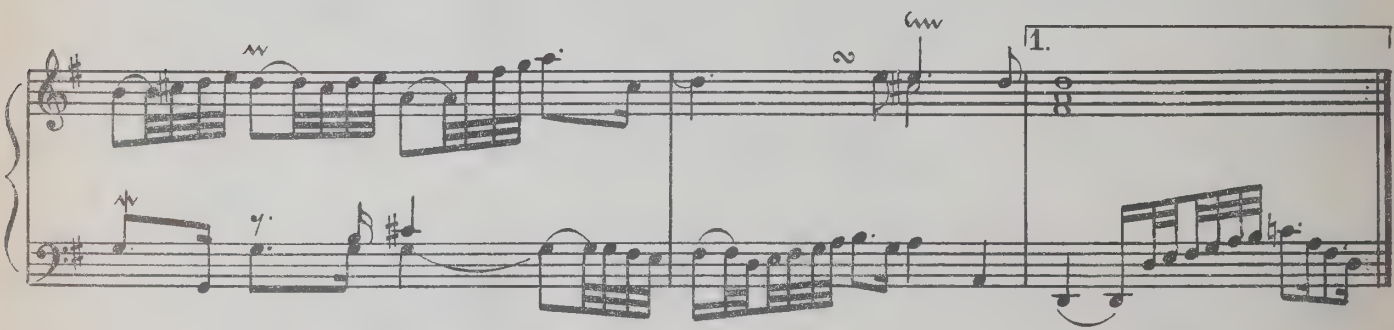


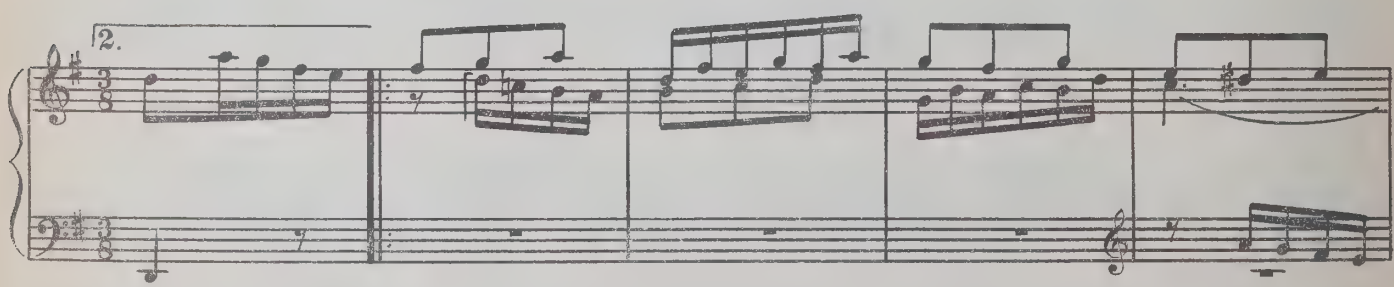
Вар.16. *Брак в Кане Галилейской.*
Allegretto* — *Претворение воды в вино* — Ин. 2.1—11.
— "Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил Славу Свою".

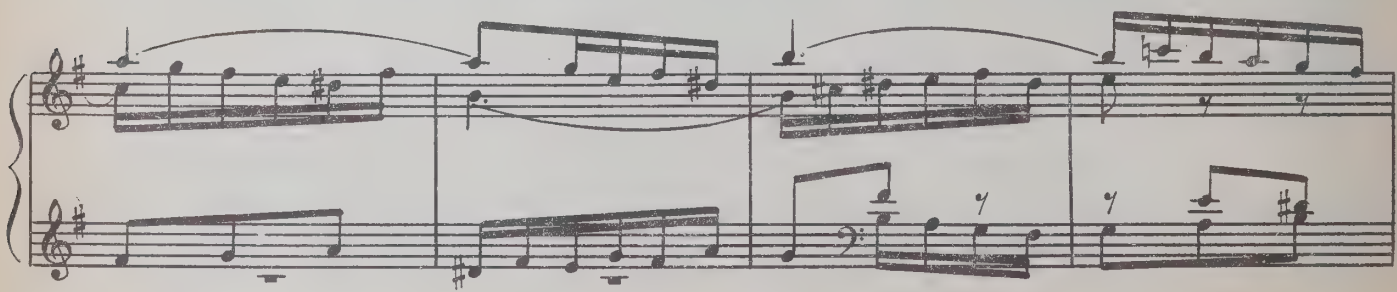
* Обозначение темпа для второй (фугированной) части этой вариации в издании Петерса, которым пользовалась Юдина. — *М.Д.*

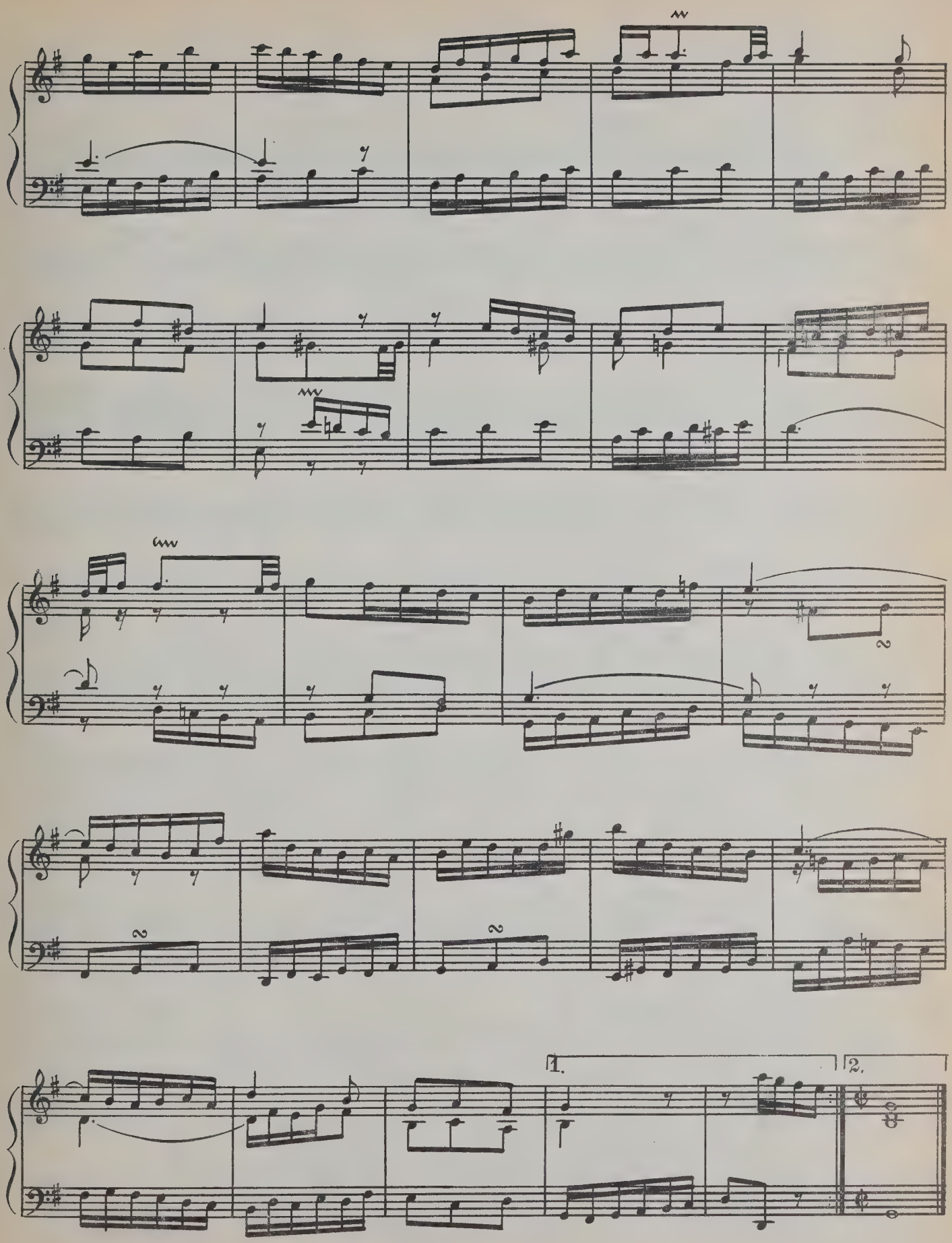





1.

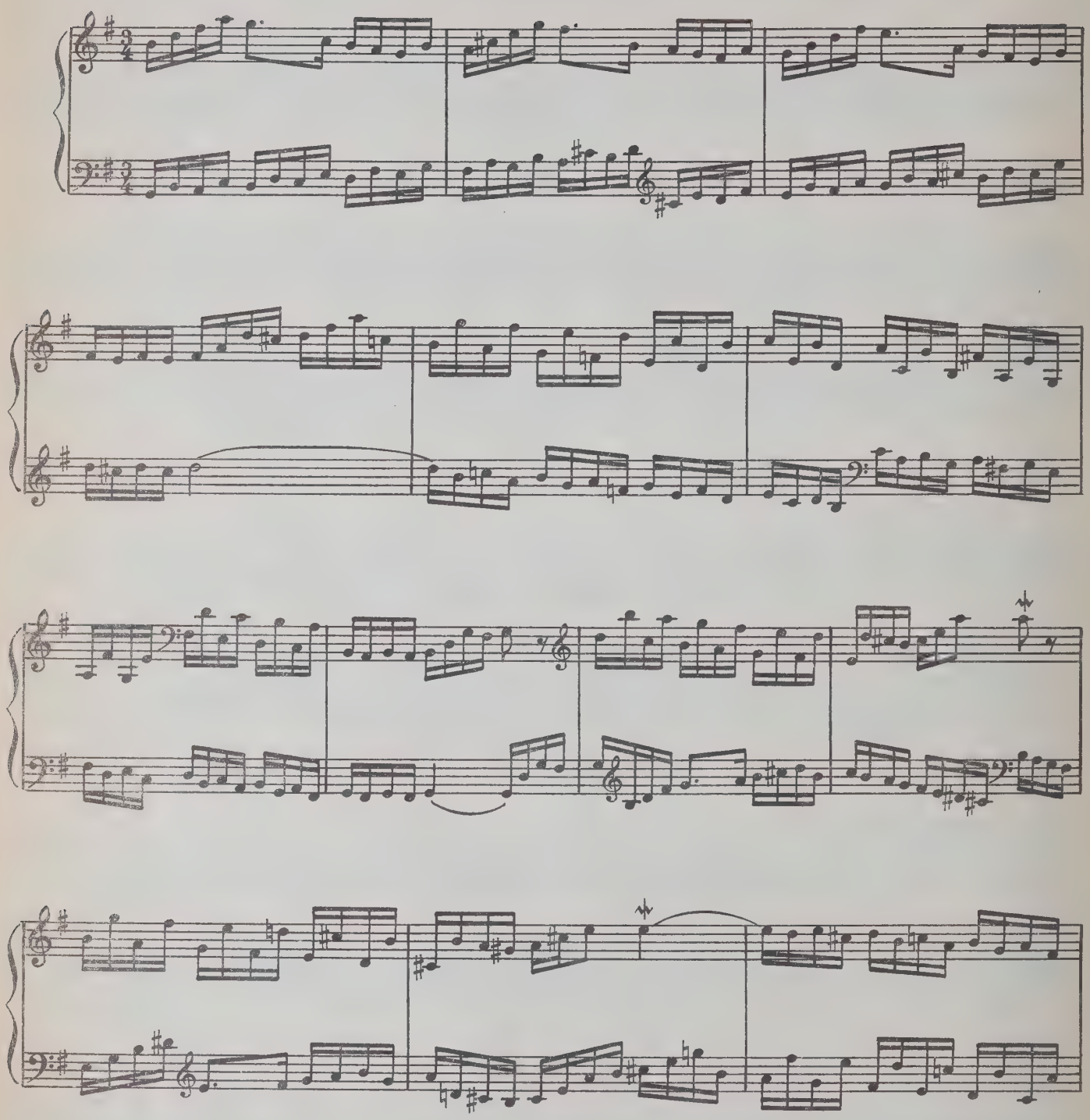

2.




1.
2.

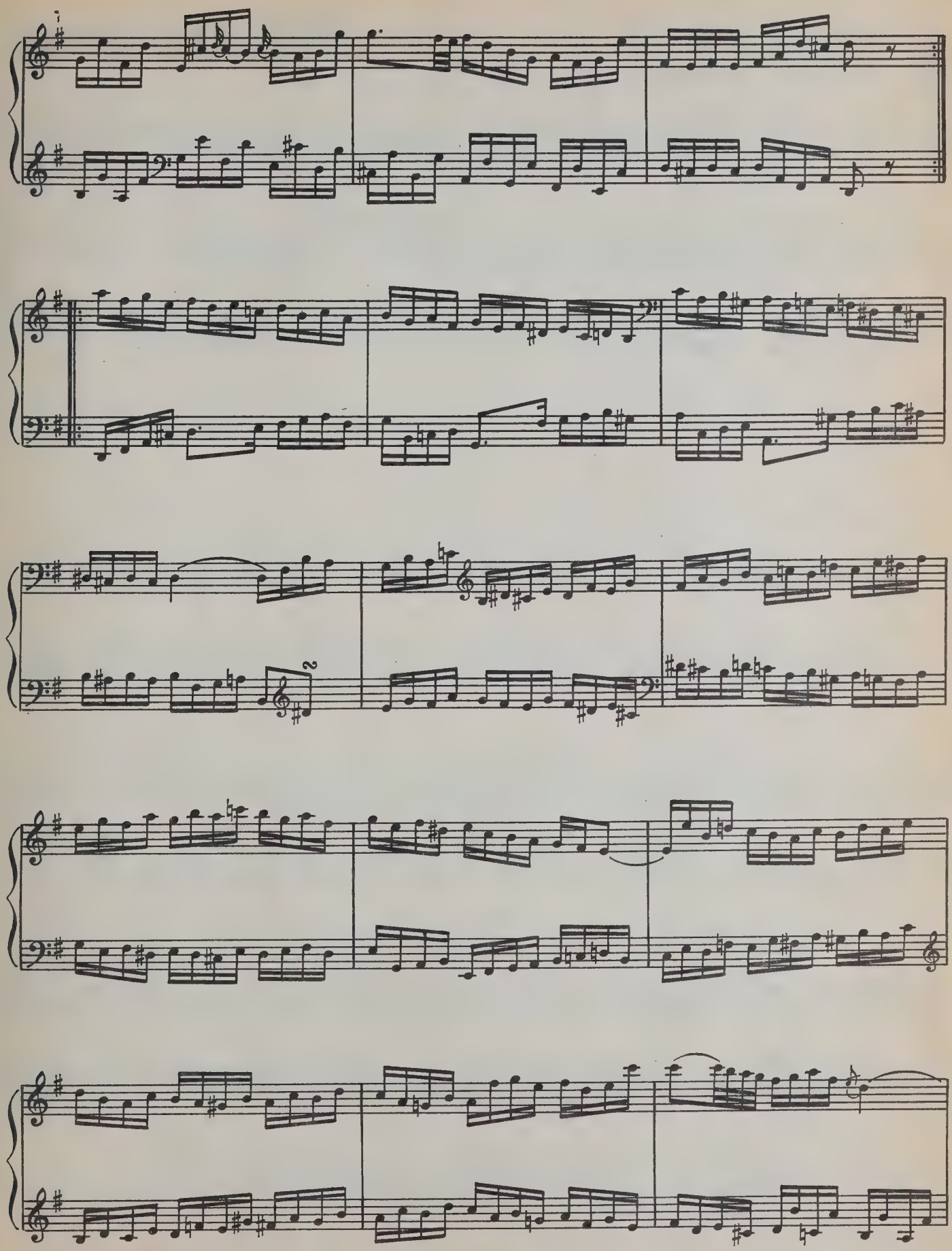
Variatio 17

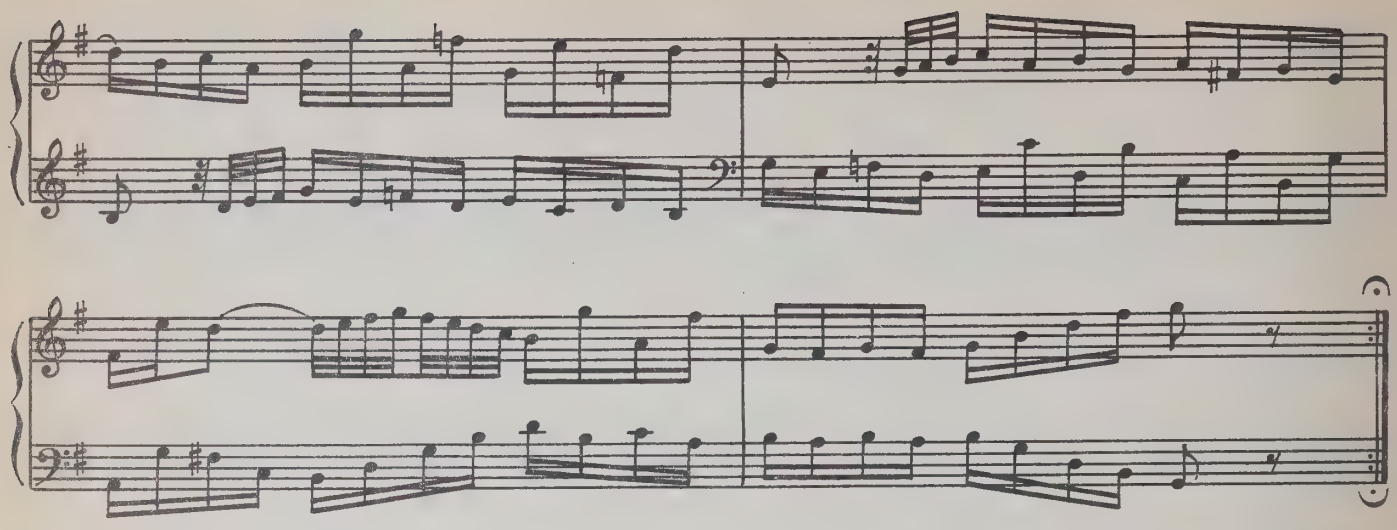
a 2 Clav.



Вар.17. *Будете ловцами человеков* — Мф. 4.18–19.

— "Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; и говорит им: идите за мною, и Я сделаю вас ловцами человеков".

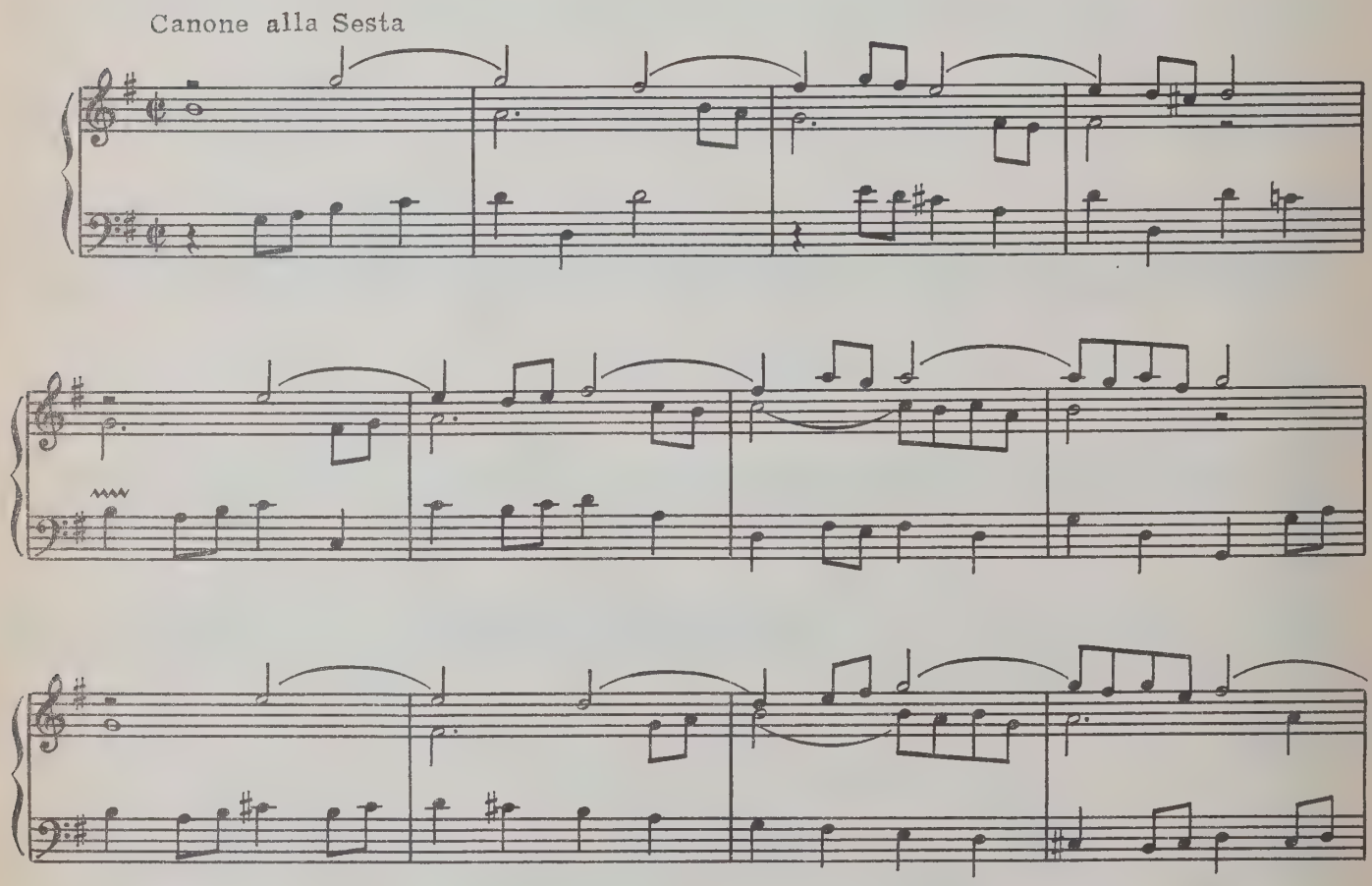




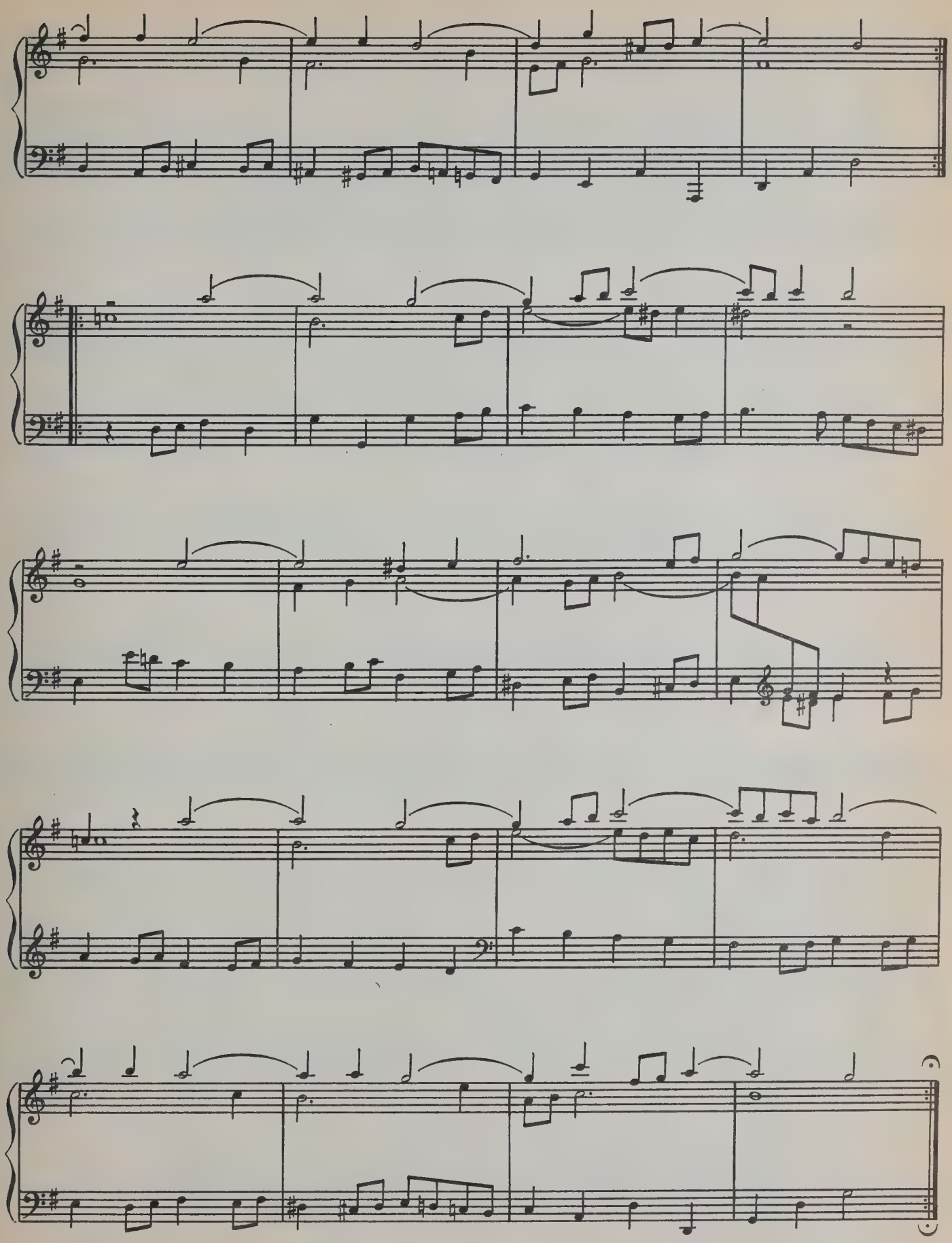
Variatio 18

a 1 Clav.

Canone alla Sesta

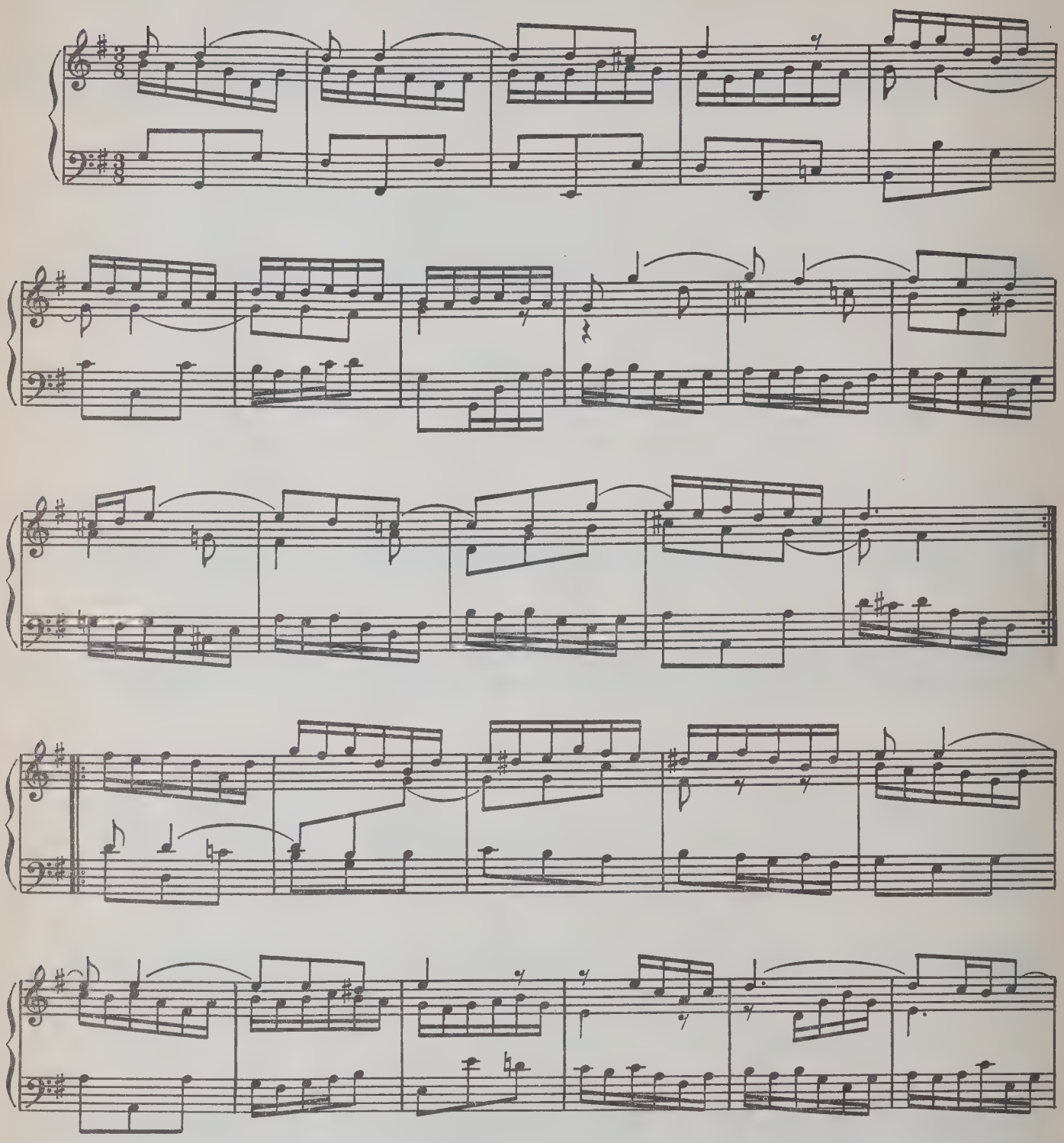


Вар.18. *Хвалите имя Господне* — первые слова из Полиелейного Псалма № 134: "Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно".



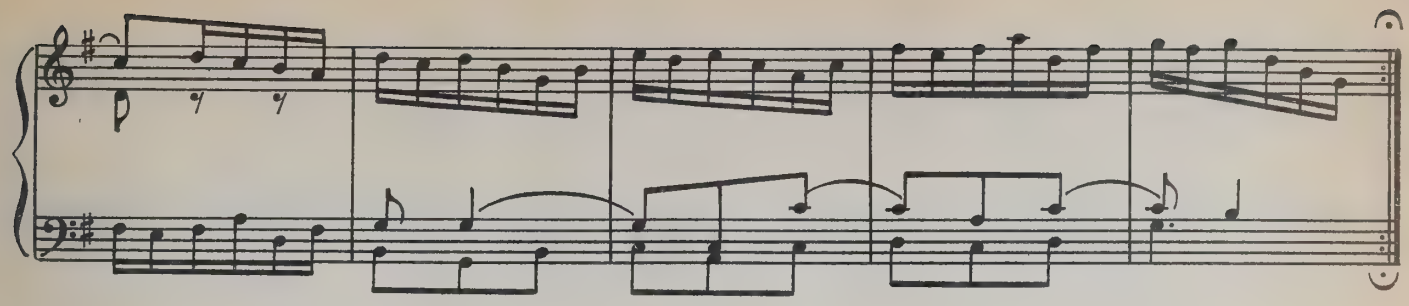
Variatio 19

a 1 Clav.



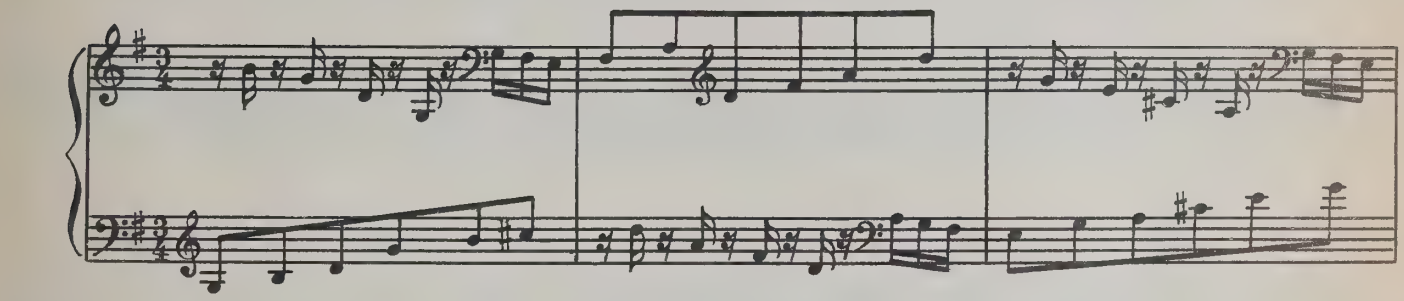
Вар.19 — *продолжение.*

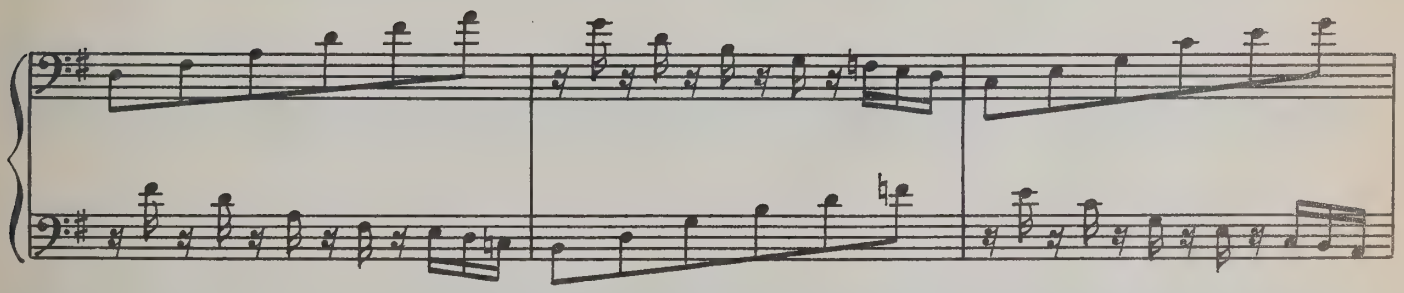
—Обе эти вариации — это первые всплески славословий во имя Иисуса Христа, которым предстоит еще дважды, все с большей силой, прозвучать в цикле. Каждый раз эти восхваления раздаются сразу после минорных центров — глубоких философских раздумий — и образуют яркий драматургический стержень.

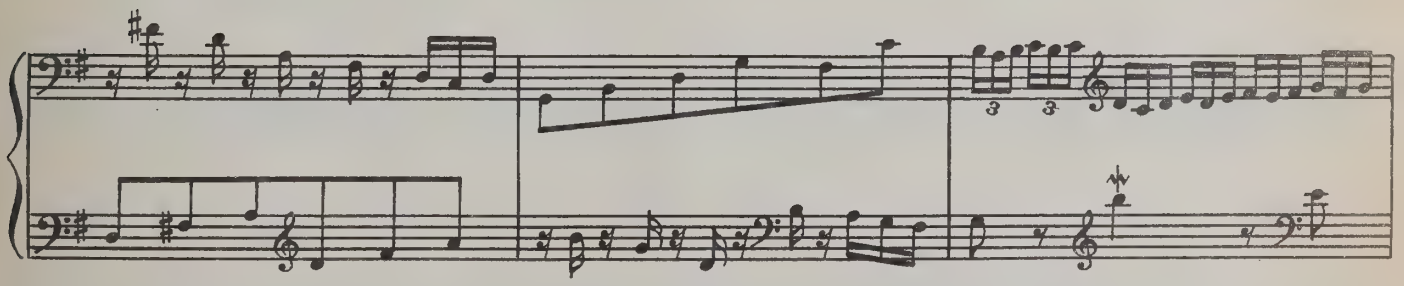


Variatio 20

a 2 Clav.

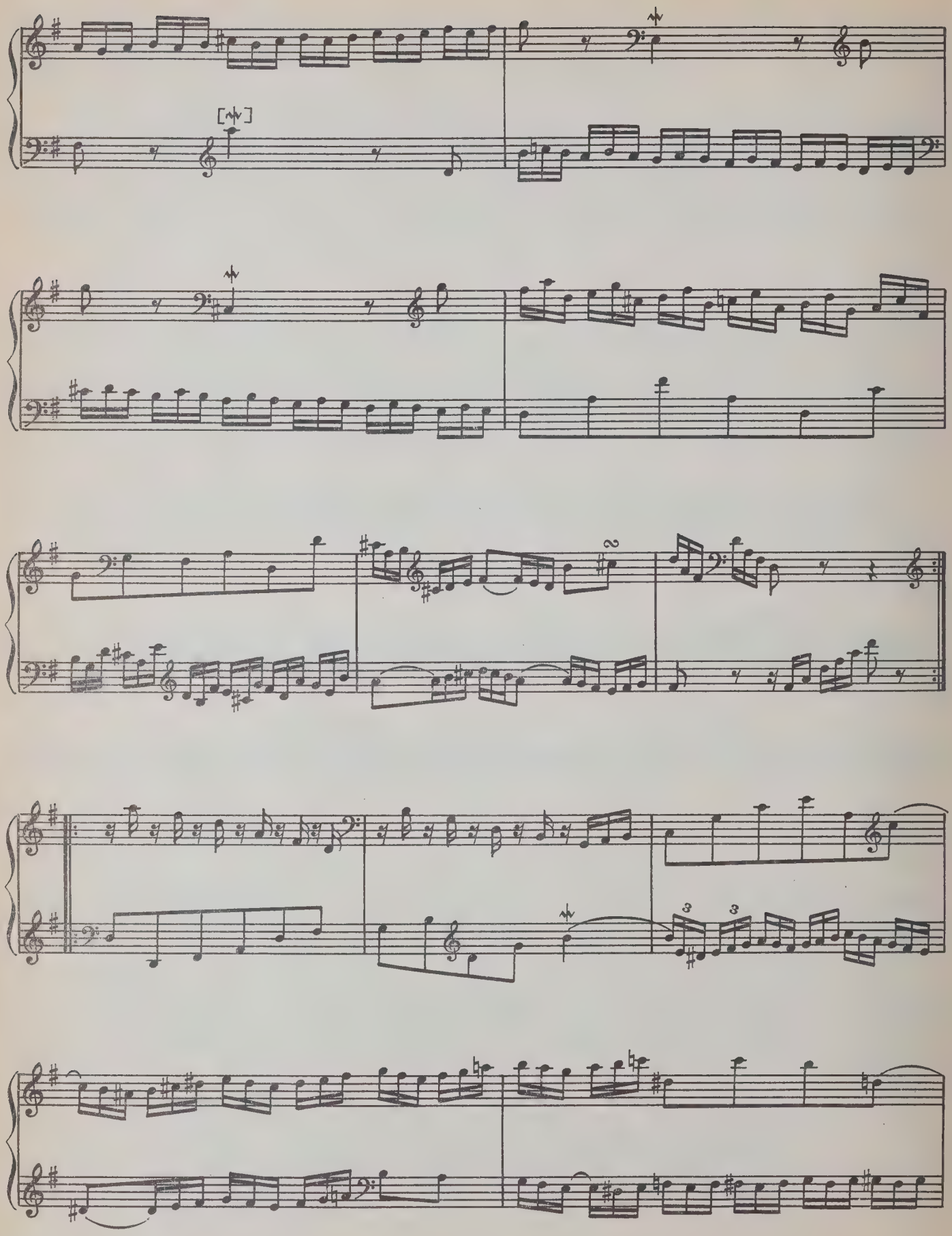


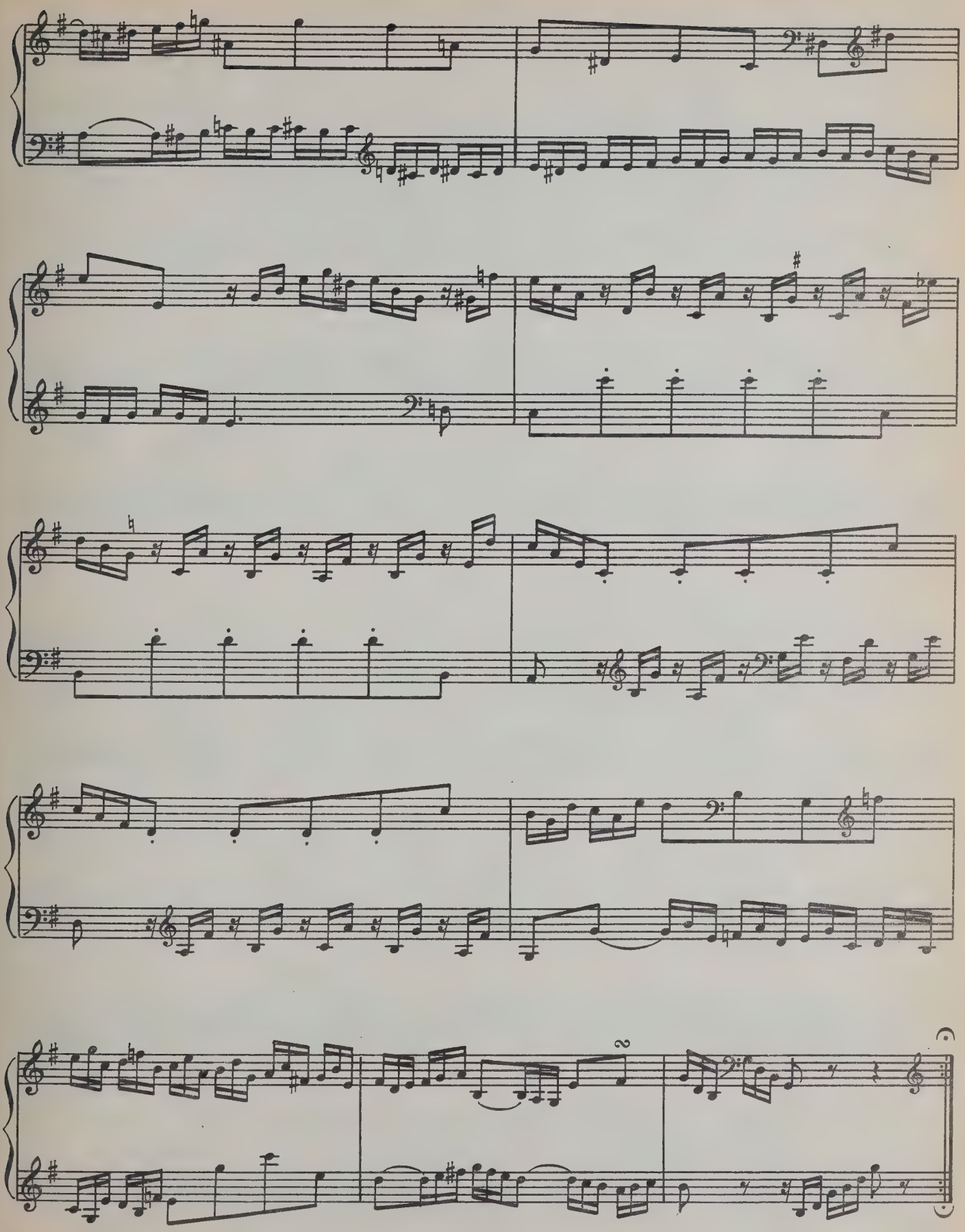




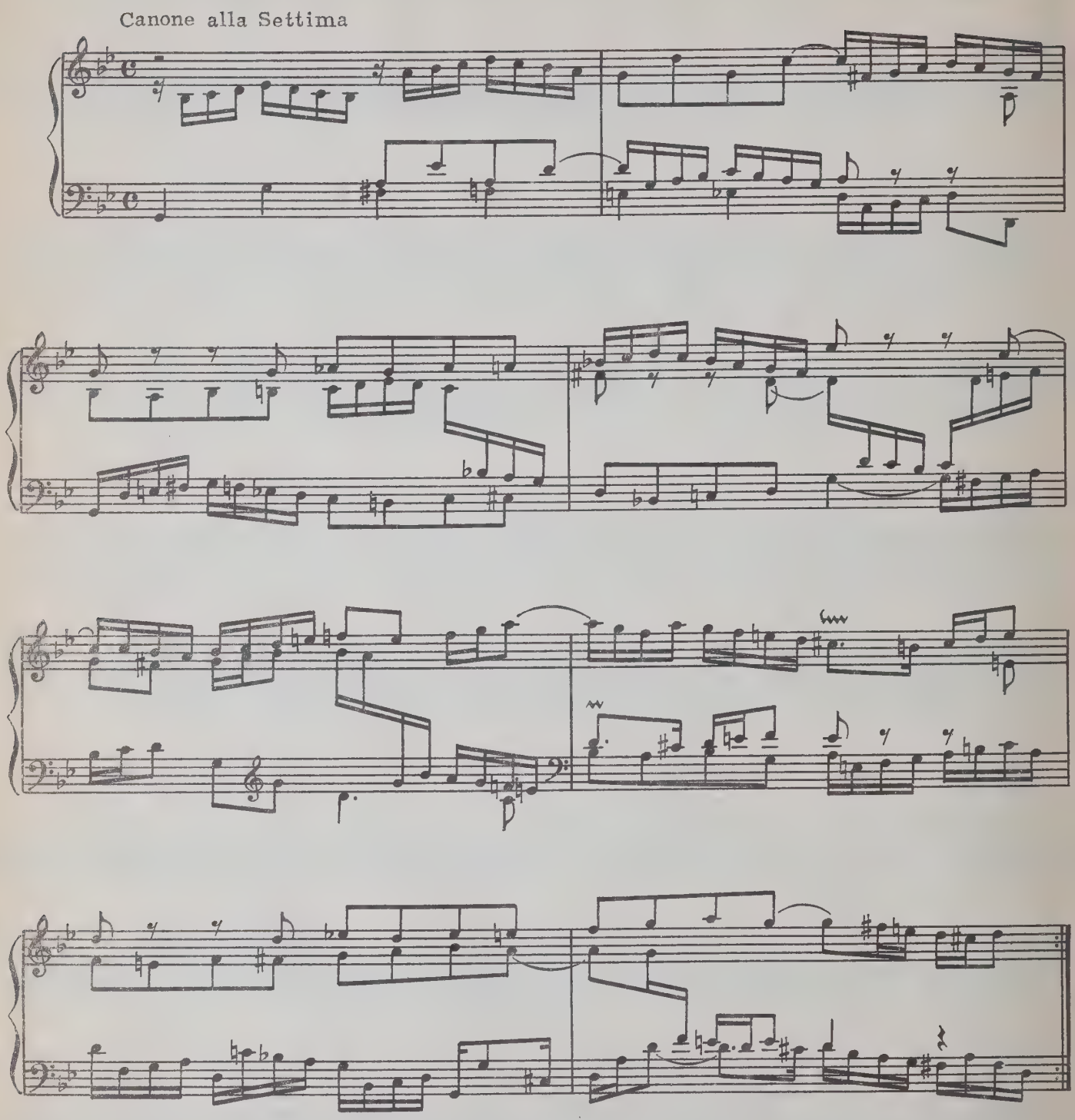
Вар.20. "*Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их*" — Причастен стих, поющийся в Апостольские Праздники, во время причащения священнослужителей.

— Эта вариация примыкает по смыслу к предыдущим, возводя восхваление на новую ступень: звуки ее распространяются по всей клавиатуре, достигая всех уголков вселенной.



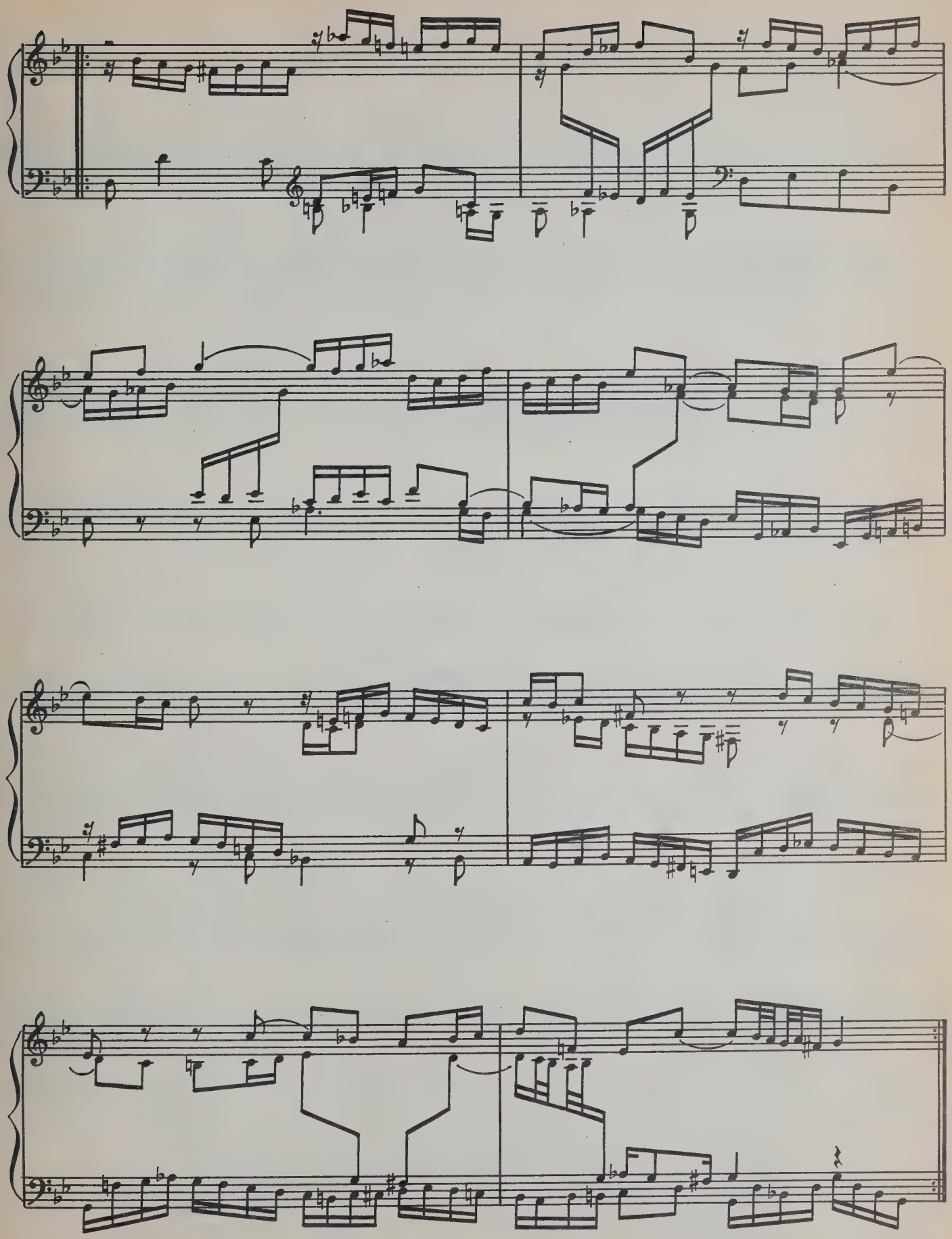


Variatio 21



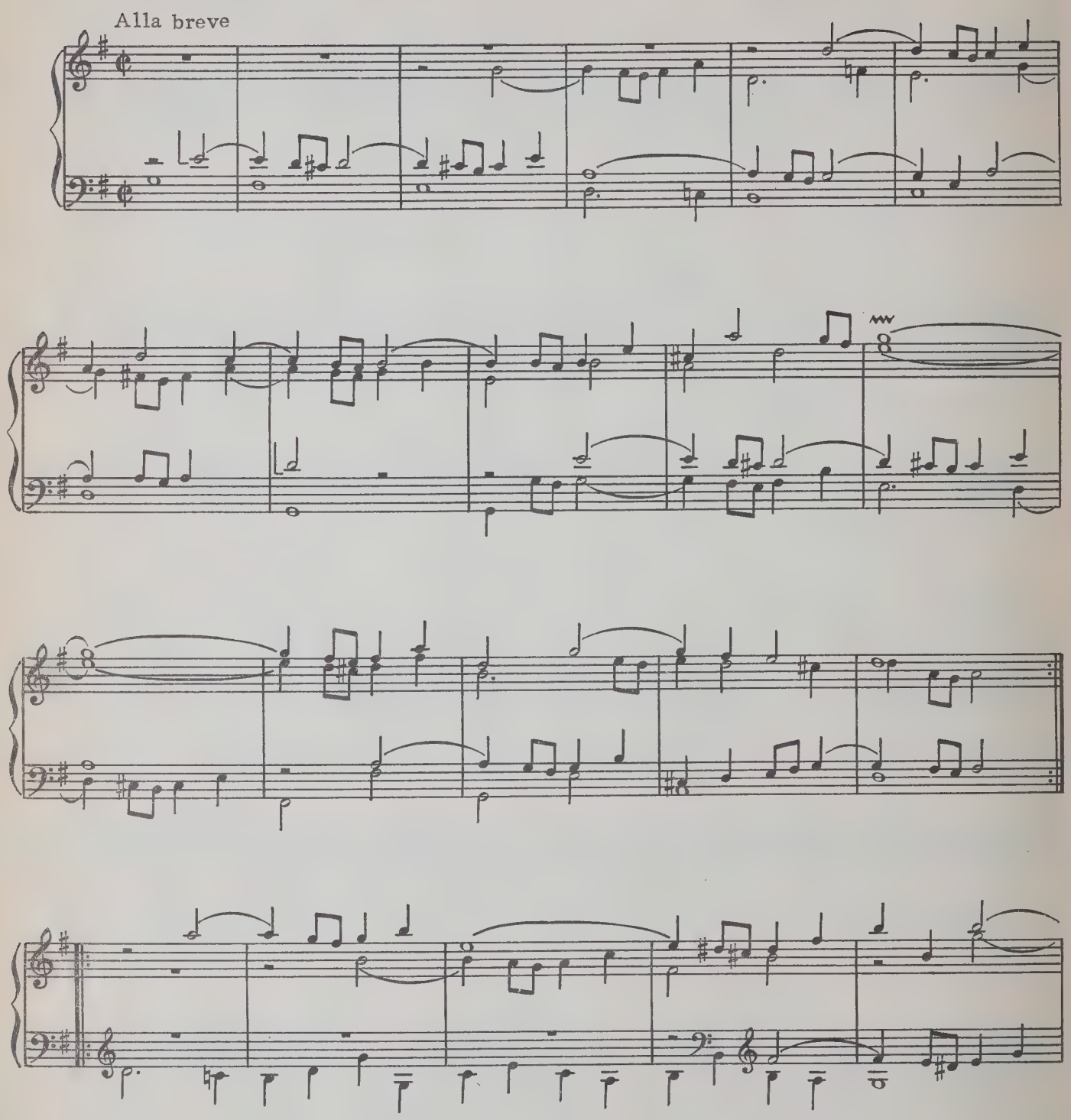
Вар.21. "*Спасе, ныне обнищавшее мое сердце не презри*". (Источник установить не удалось. — *М.Д.)*

— Вновь — минор. Молитва, мольба, обращенная к Господу, в которой сквозит боязнь быть отвергнутой Им. Сжатый, но эмоционально насыщенный мотив этой вариации, на котором построен канон в септиму — острый, резкий, обнаженный интервал —делает убедительной эту ассоциацию.



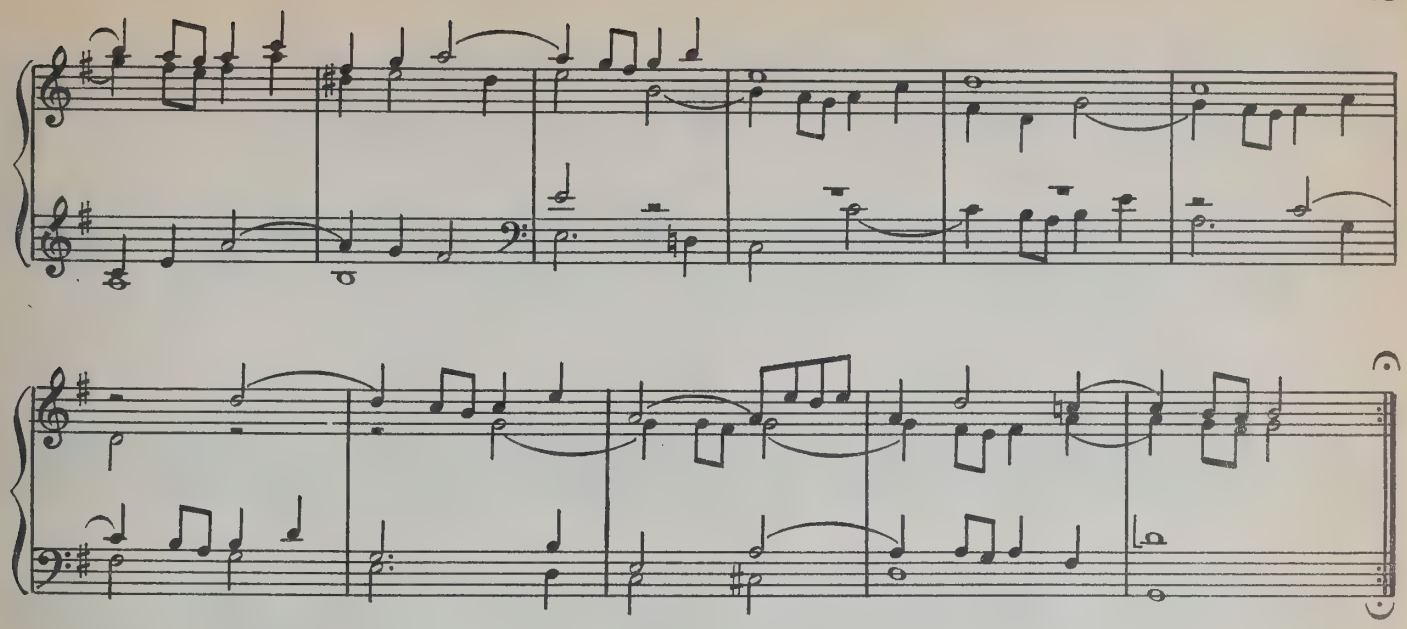
Variatio 22

a 1 Clav.



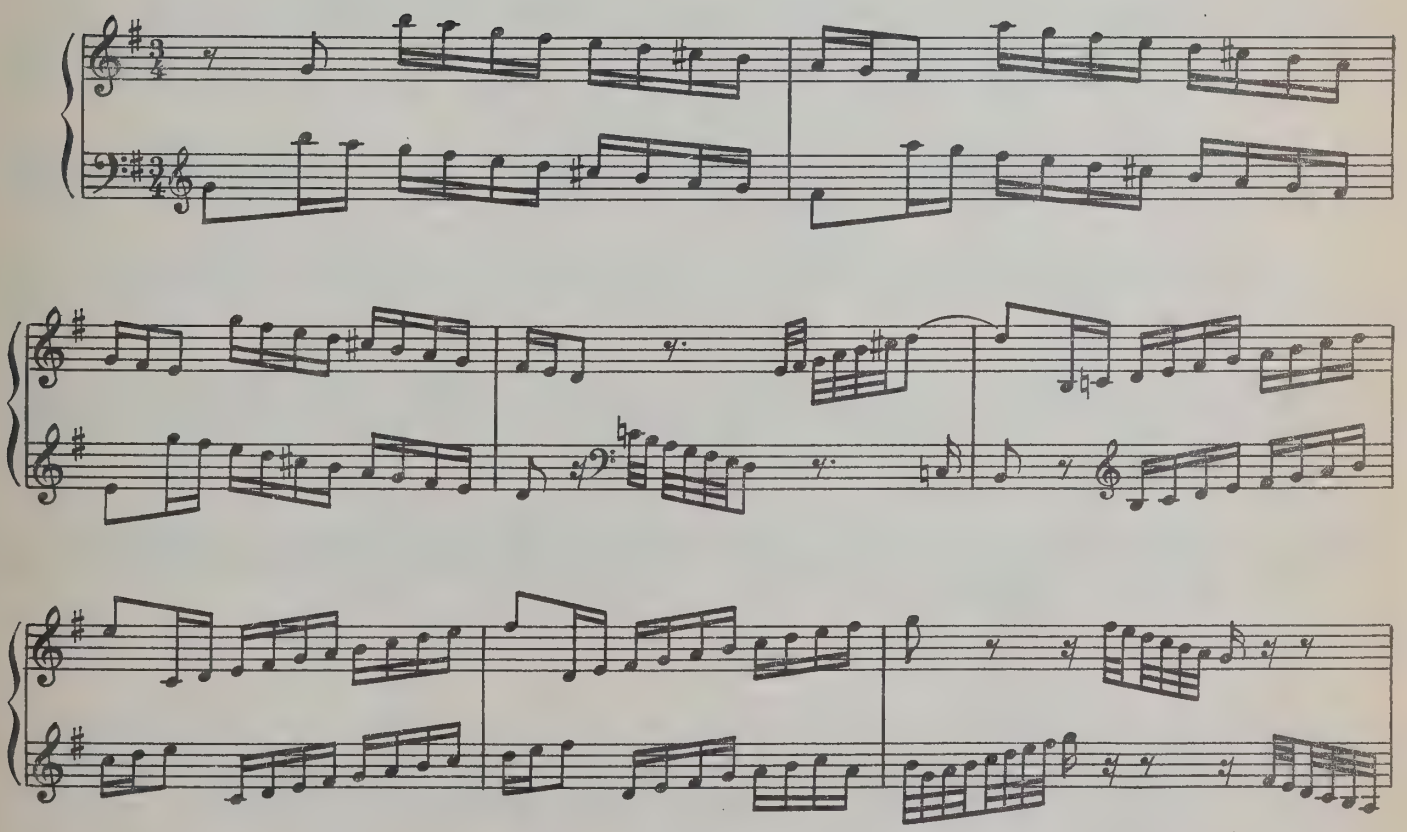
Вар.22. "*Слава в вышних Богу*". Слова, которыми начинается утреннее богослужение (вторая часть Всенощного бдения). Это песнь, воспетая Ангелами при рождении Спасителя: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение" — Лк. 2.14.

— Торжествующий хорал, напоминающий по интонационной и полифонической структуре 18-ю вариацию. Но кульминация восхвалений — впереди.



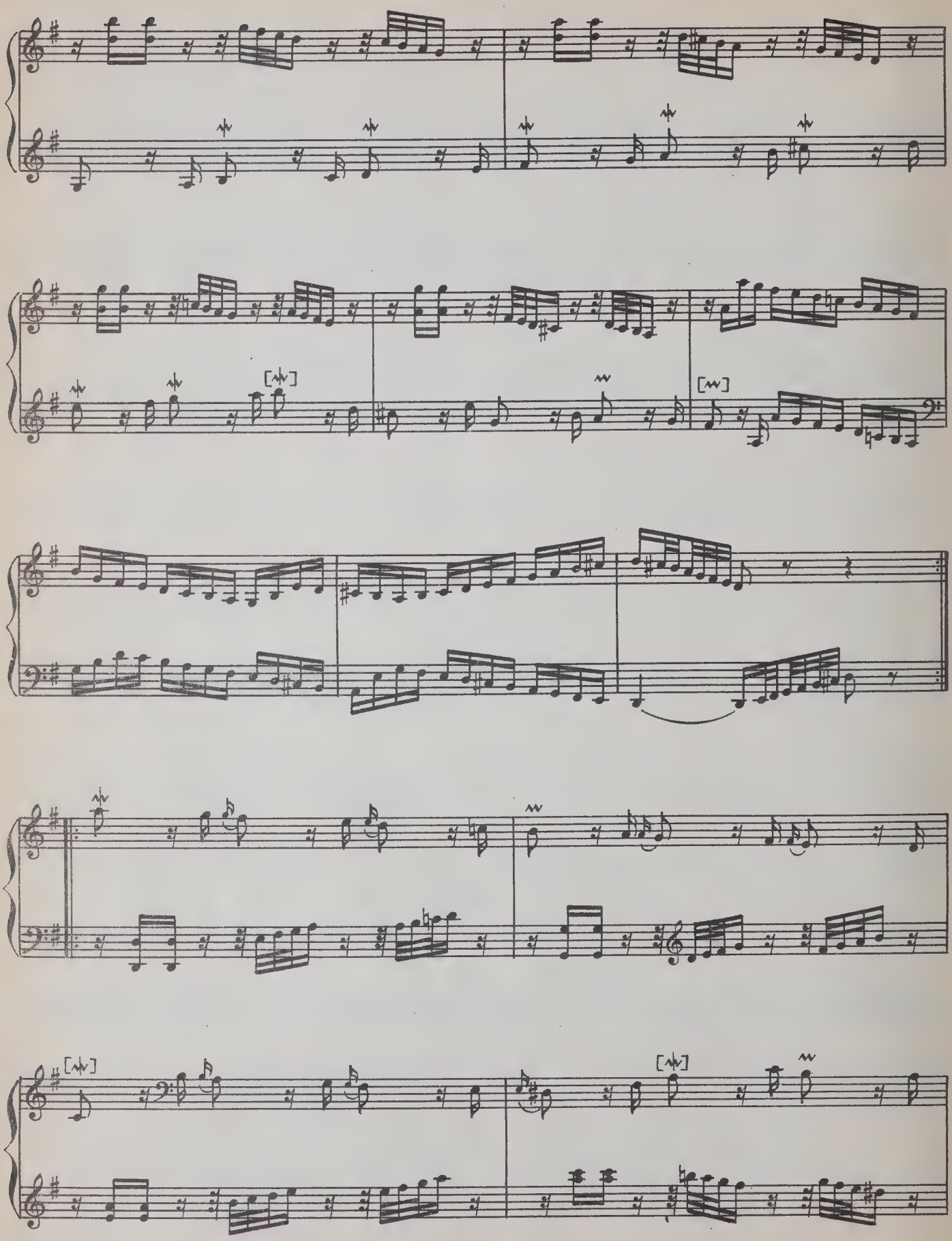
Variatio 23

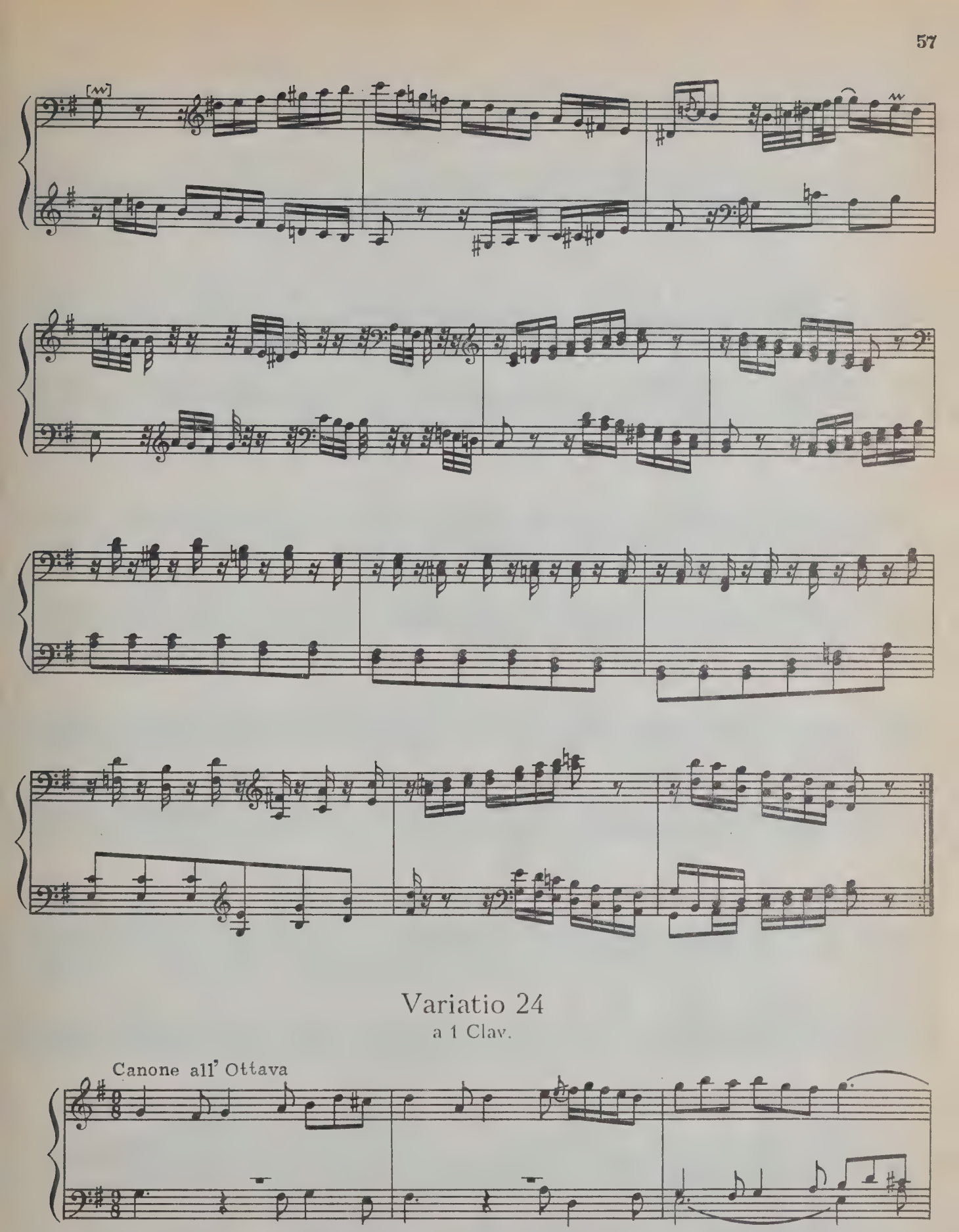
a 2 Clav.



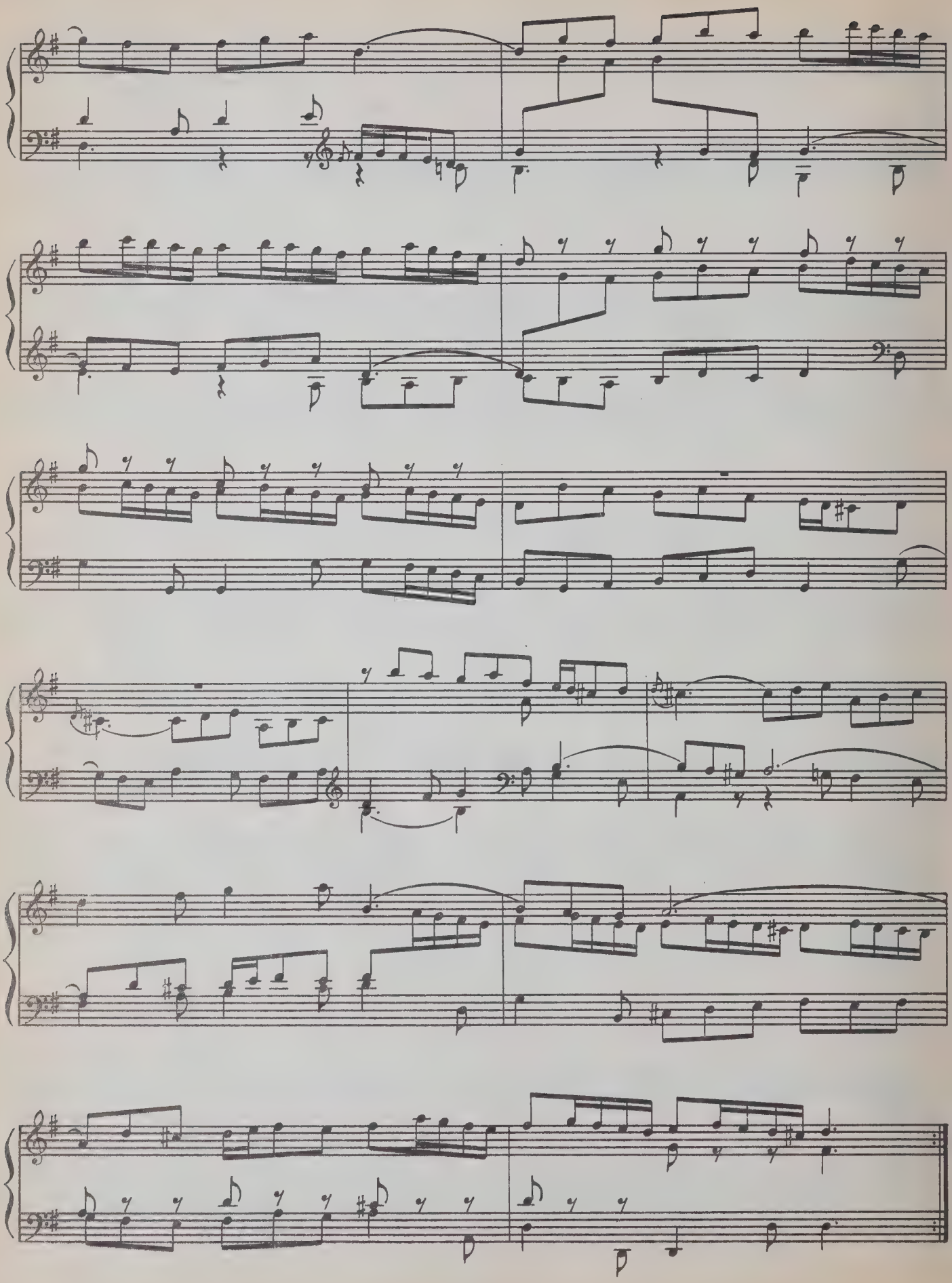
Вар.23. "*Алчущия исполни благ и богатяшиеся отпусти тщи*" (т.е. ни с чем) — Лк. 1.53.

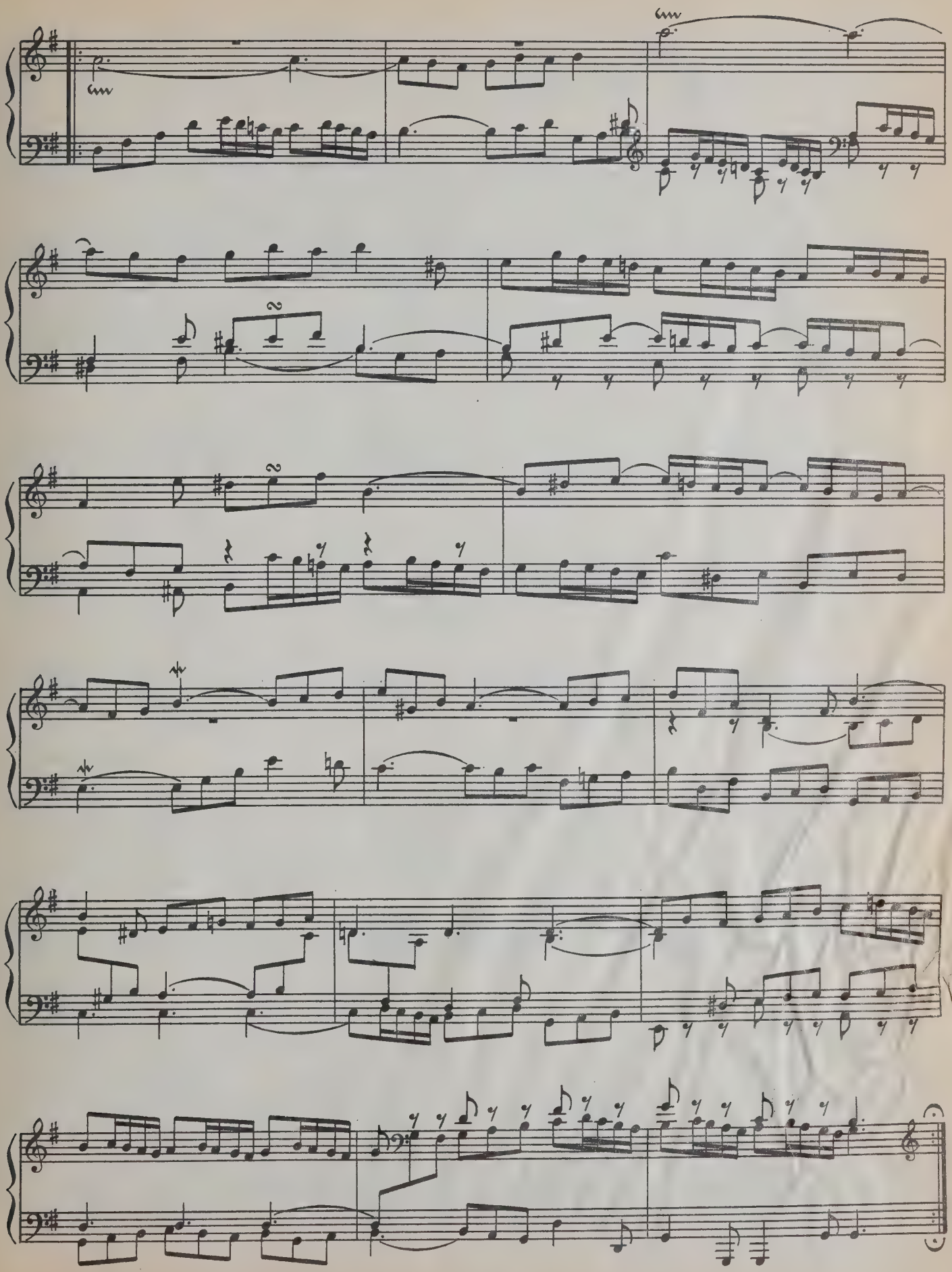
— Эти слова, взятые из Евангелия от Луки, входят в так называемую Песнь Пресвятой Богородице (Лк 1.46—55), которая поется на утрени.





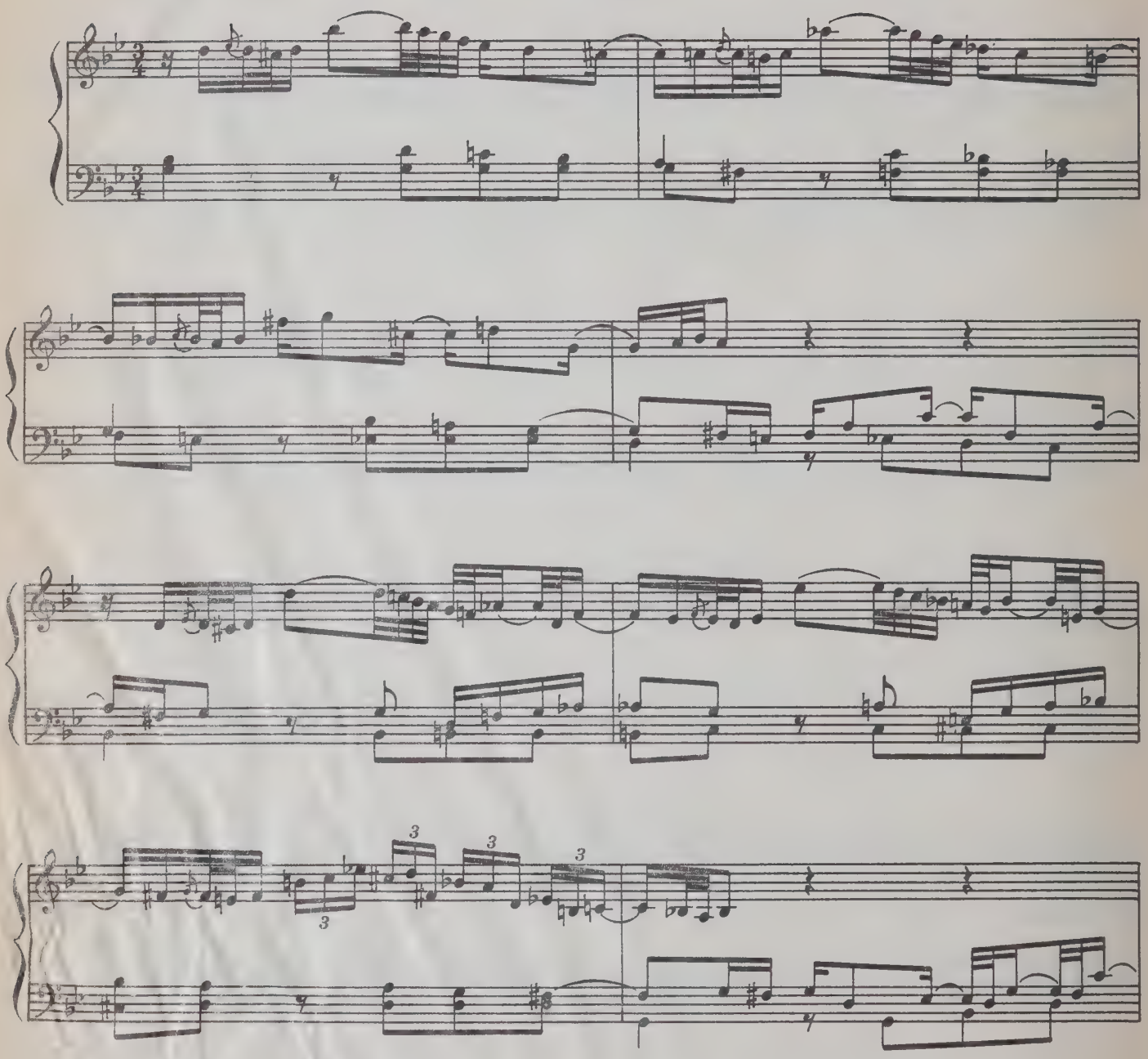
Вар.24. *Вифлеем.*
— На трели во втором колене написано — *Звезда.*





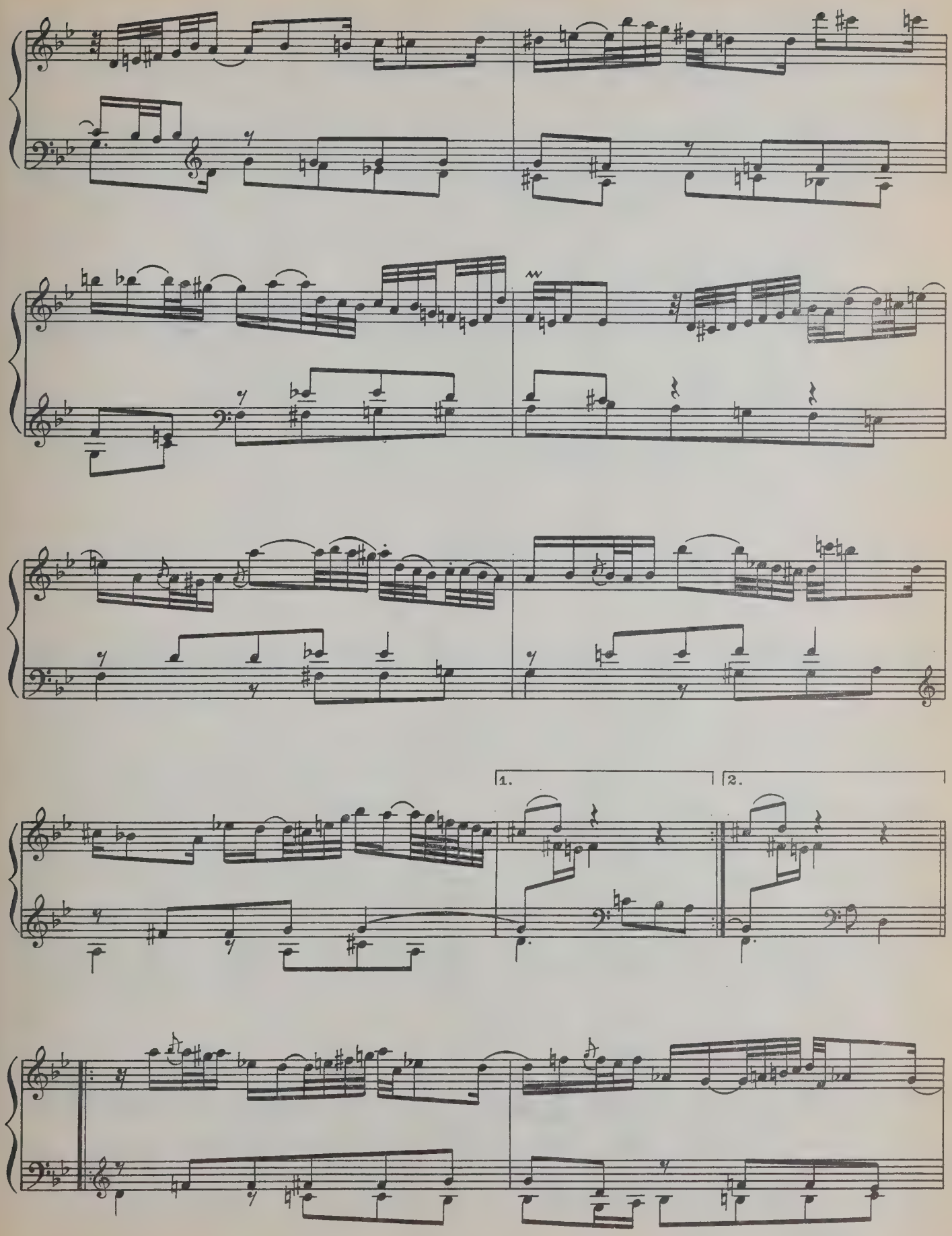
Variatio 25

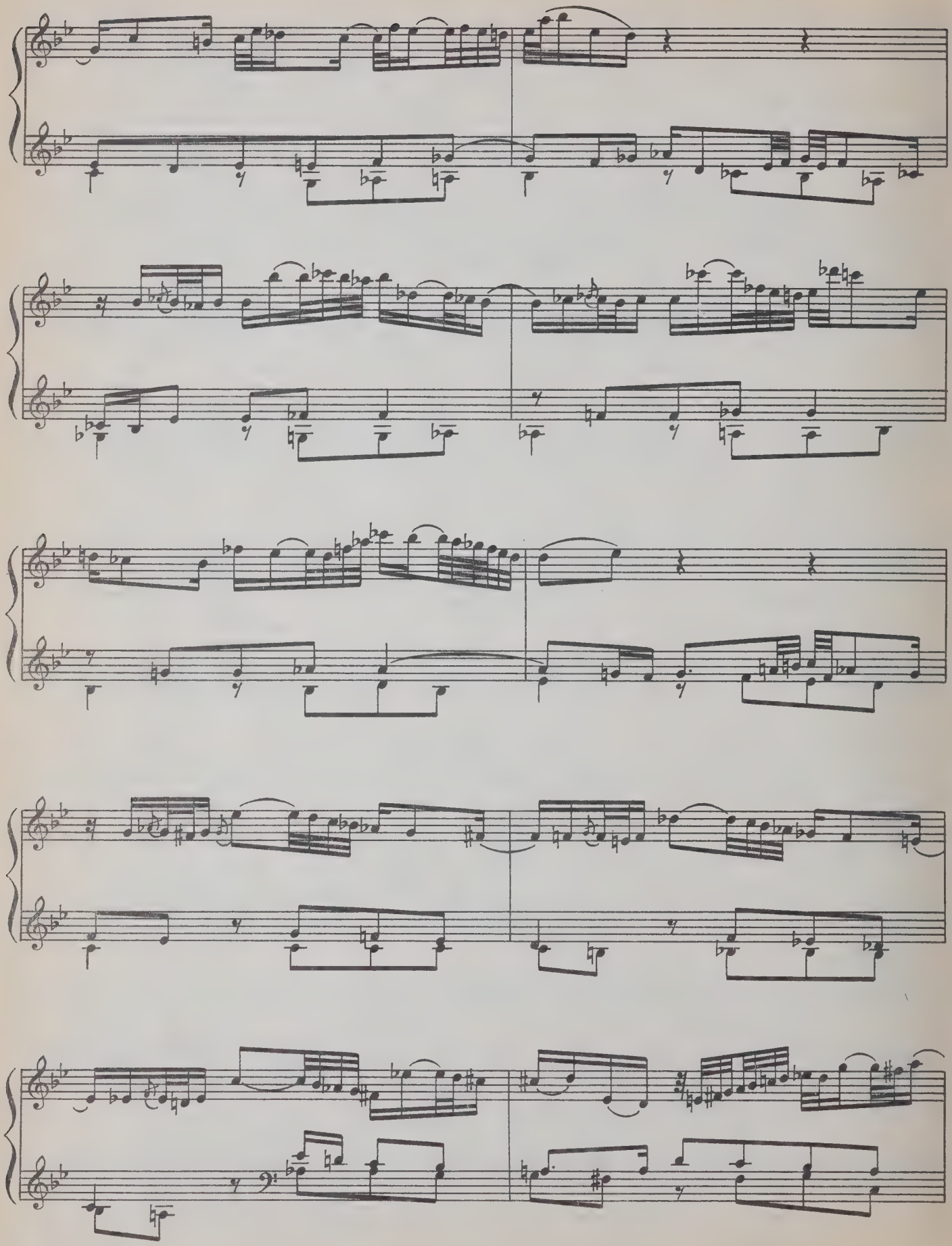
a 2 Clav.

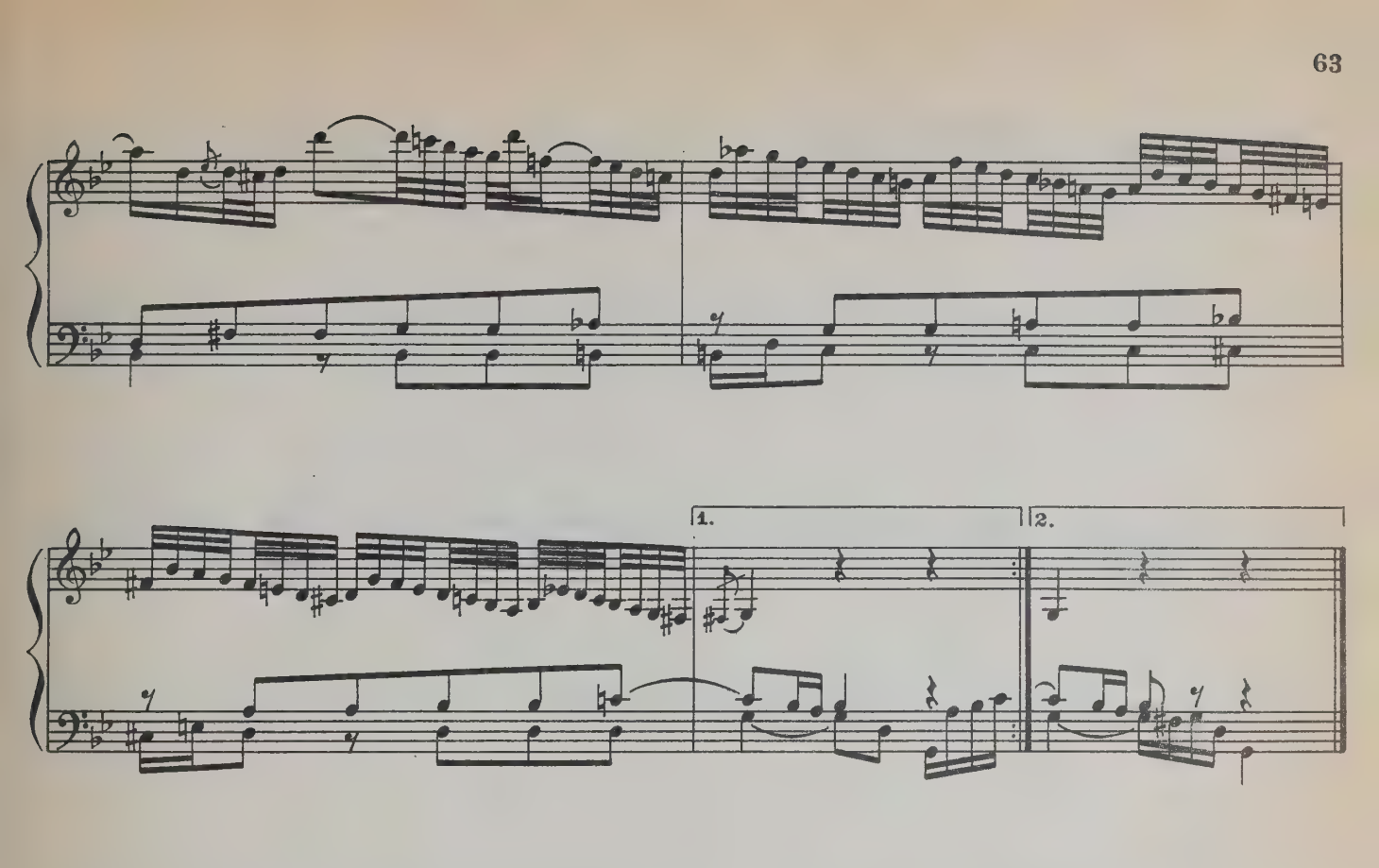


Вар.25. *Голгофа* — Мф. 27.31–38.

— Одна из ослепительных вершин Баховской светлой лирики, окутанной печалью, и самая важная для Юдиной в философском и догматическом смысле вариация цикла. Здесь время словно останавливается. И есть время предаться размышлениям о самом сокровенном. Как и всякий христианин, Юдина носила в душе ощущение Голгофы — образ Крестных страданий Христа — и считала, что "только Она — Мерило".

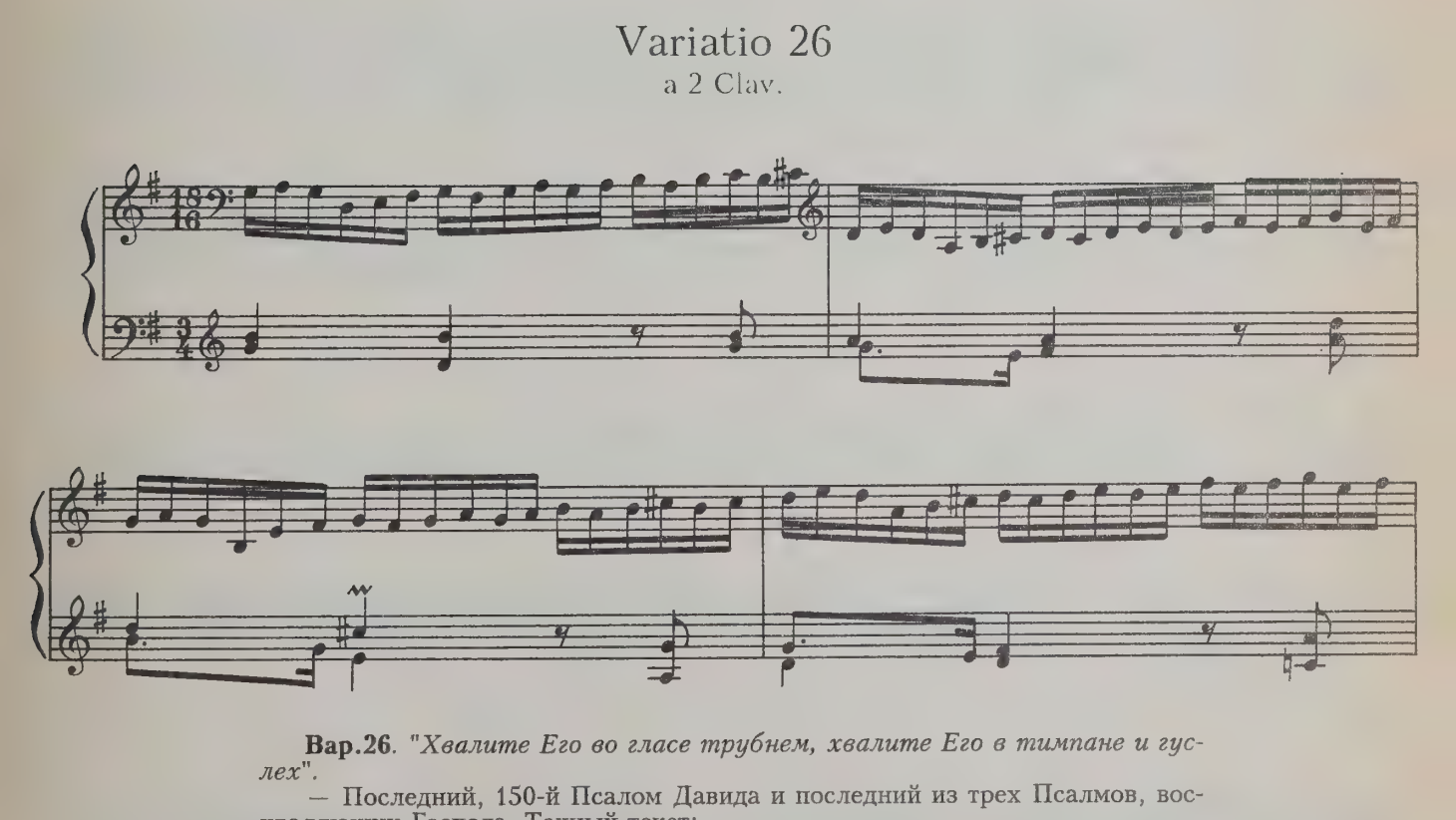

1.
2.





Variatio 26

a 2 Clav.



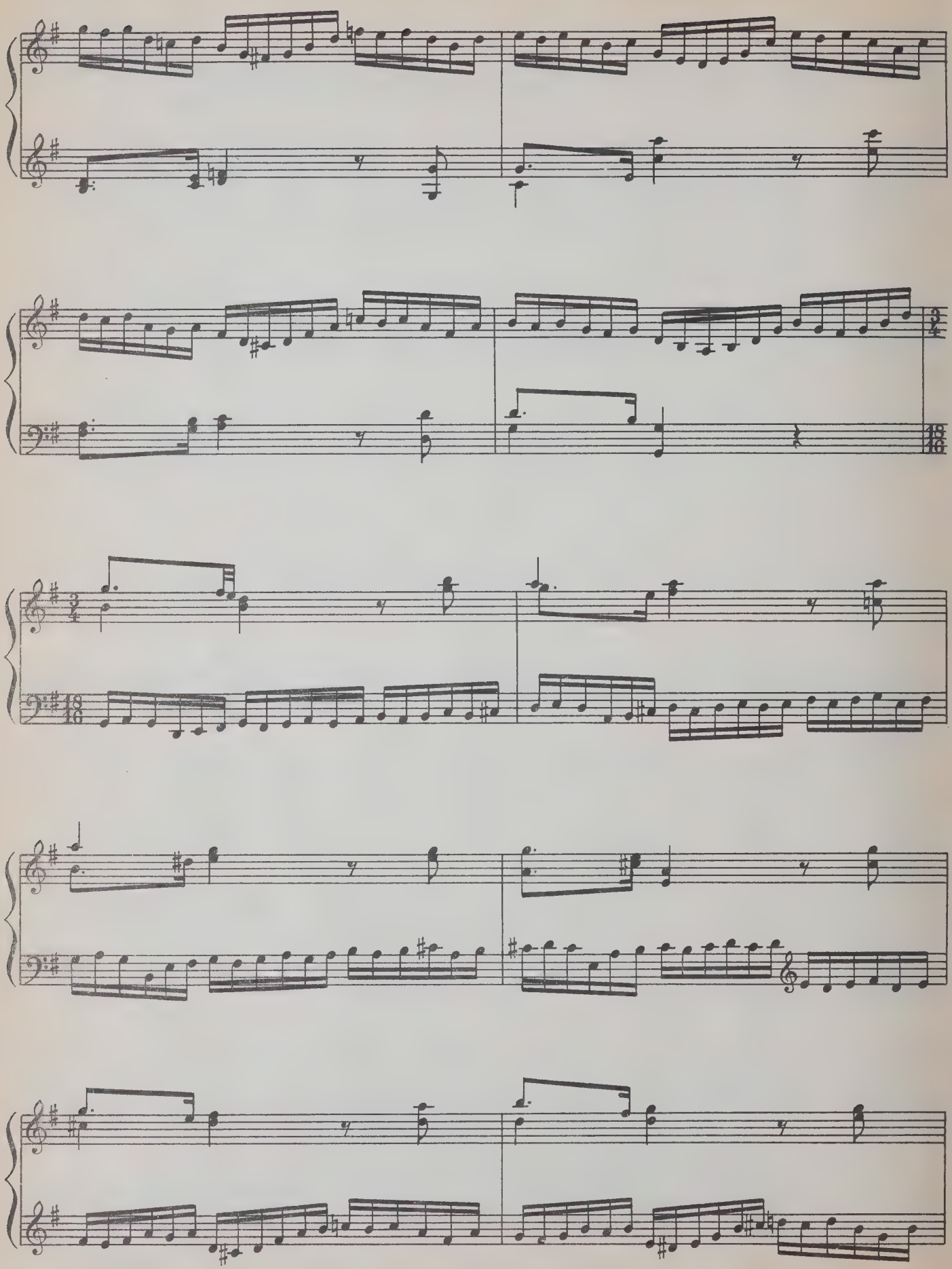
Вар.26. *"Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в тимпане и гуслех"*.

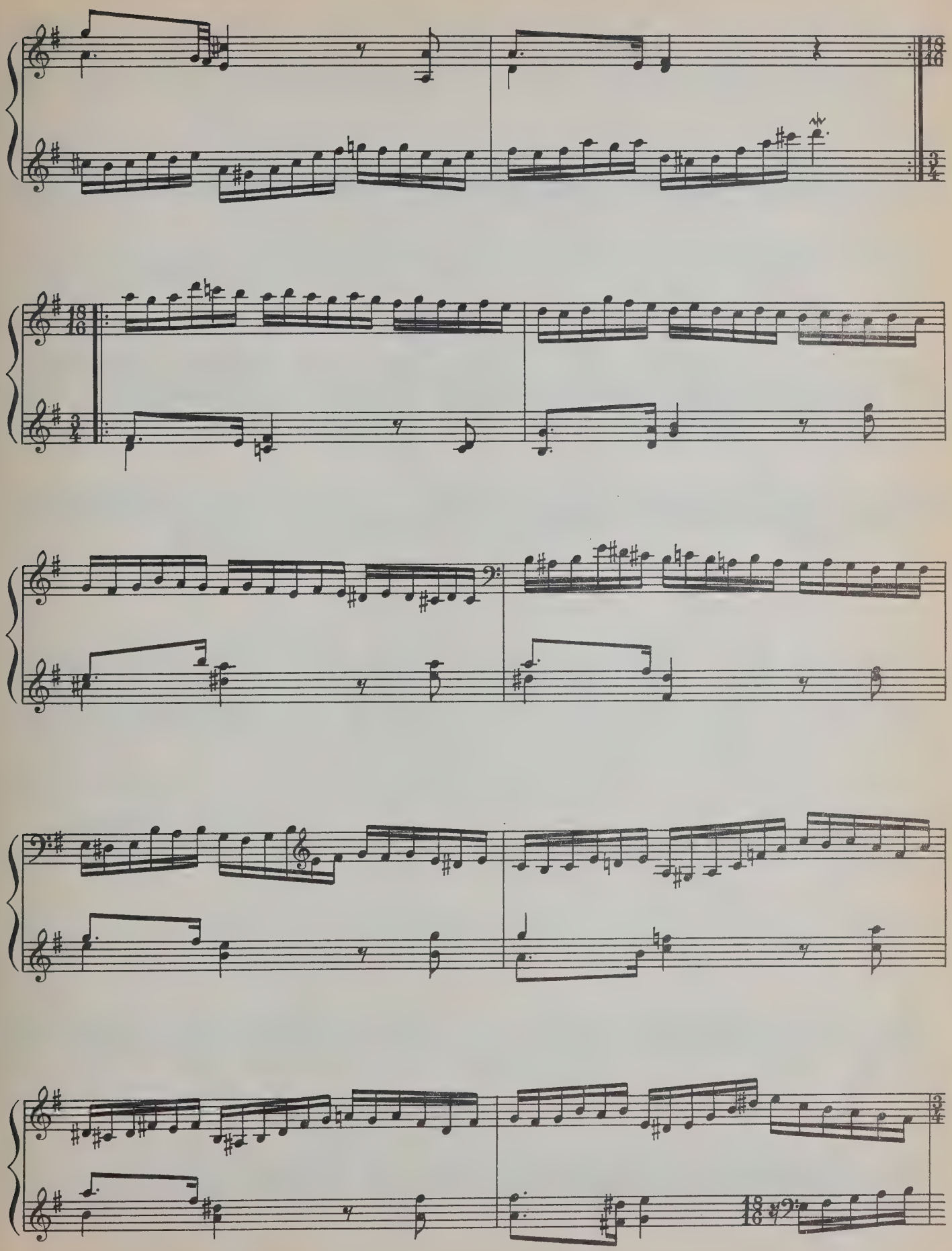
— Последний, 150-й Псалом Давида и последний из трех Псалмов, восхваляющих Господа. Точный текст:

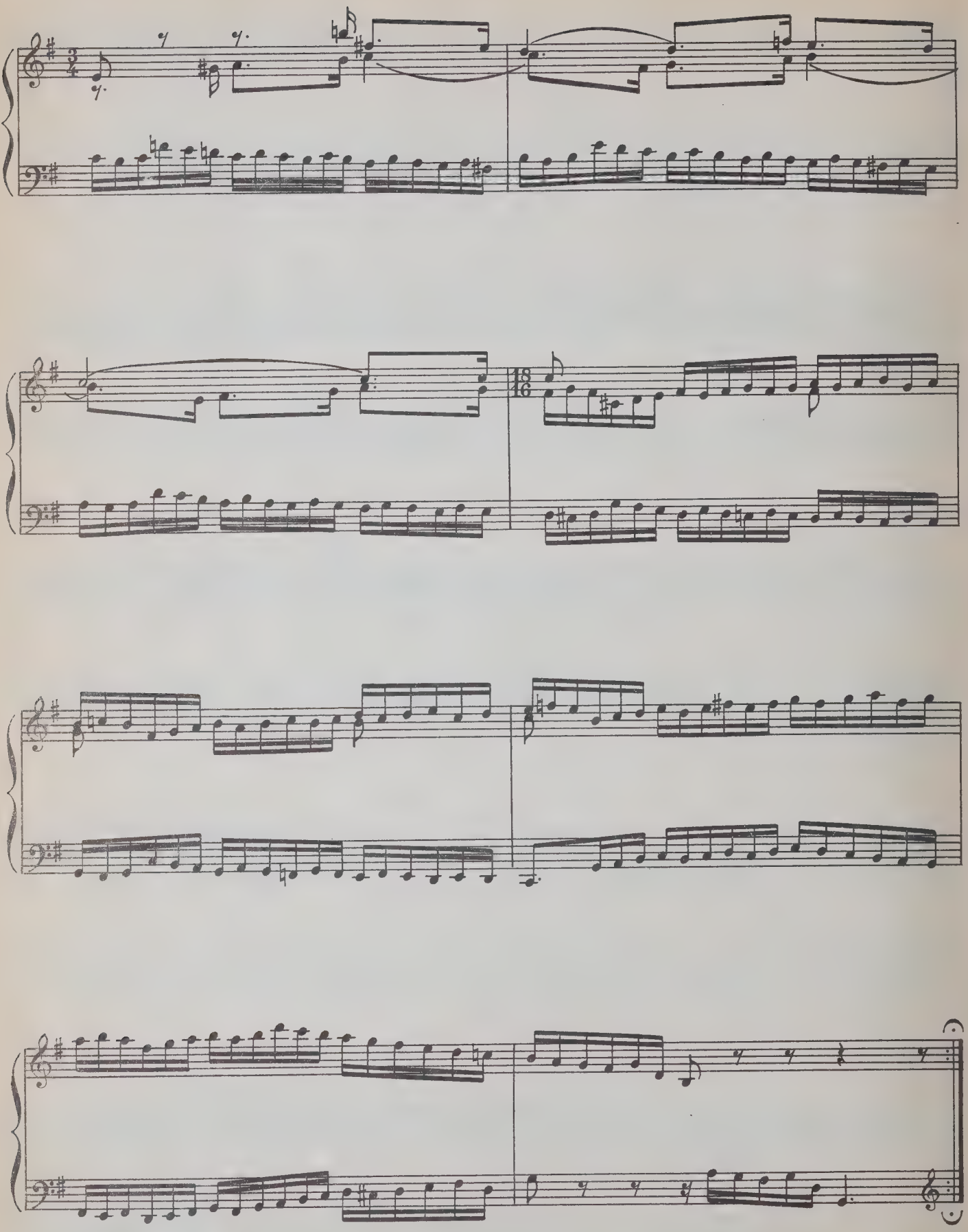
— "[3]Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтири и гуслех.

"[4]Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. ...[6]Всякое дыхание да хвалит Господа".

— После возвышенно-печальной, трагической музыки предыдущей вариации наступает кульминация восхвалений Христа. Звуки этой вариации разливаются и ликуют в беспредельности, заполняя собой всю вселенную. Тема звучит как "глас трубный", опутывающие ее шестнадцатые — гусли.

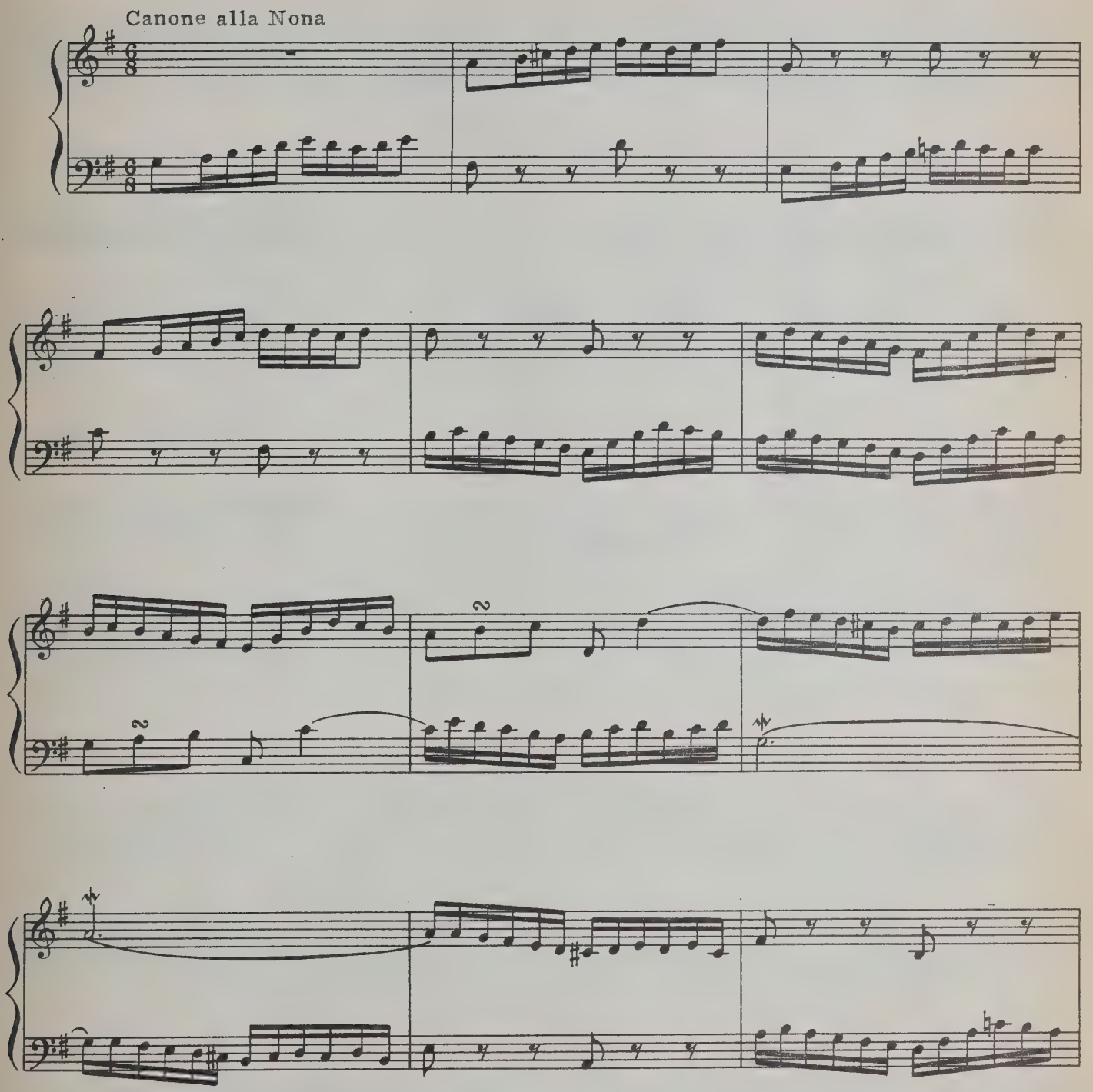






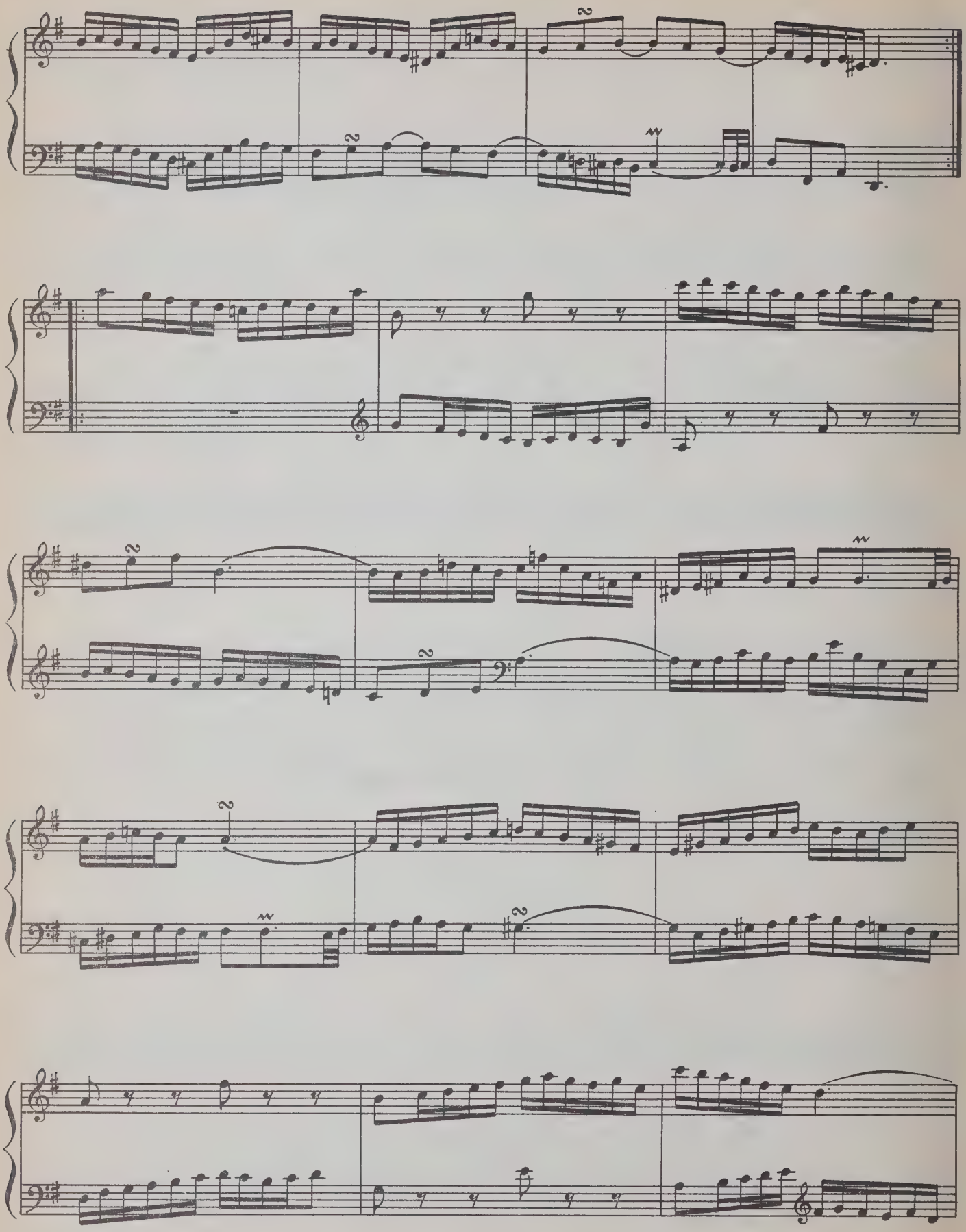
Variatio 27

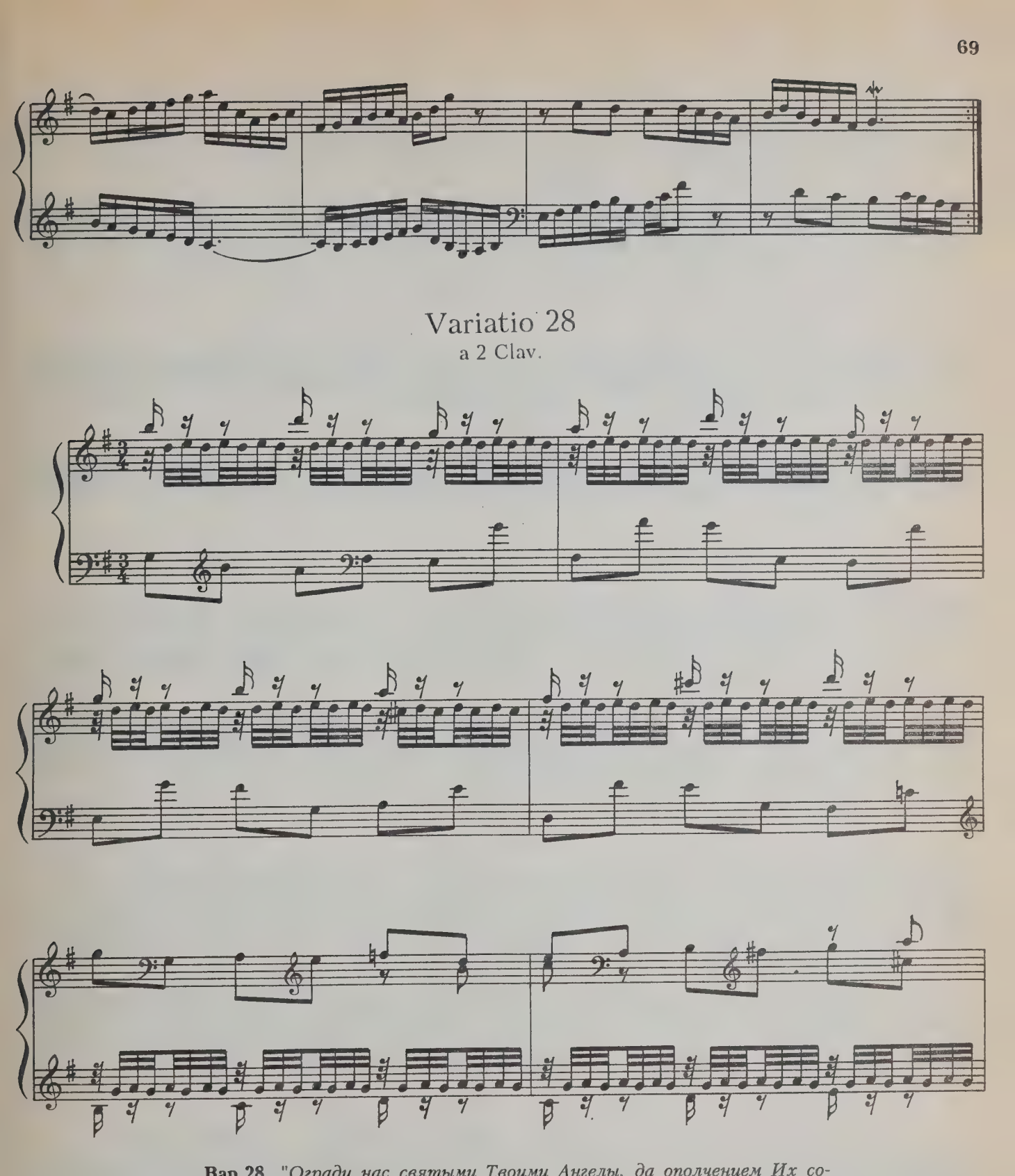
a 2 Clav.



Вар.27. "*Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще, Мене ради*" — Мф. 5.11.

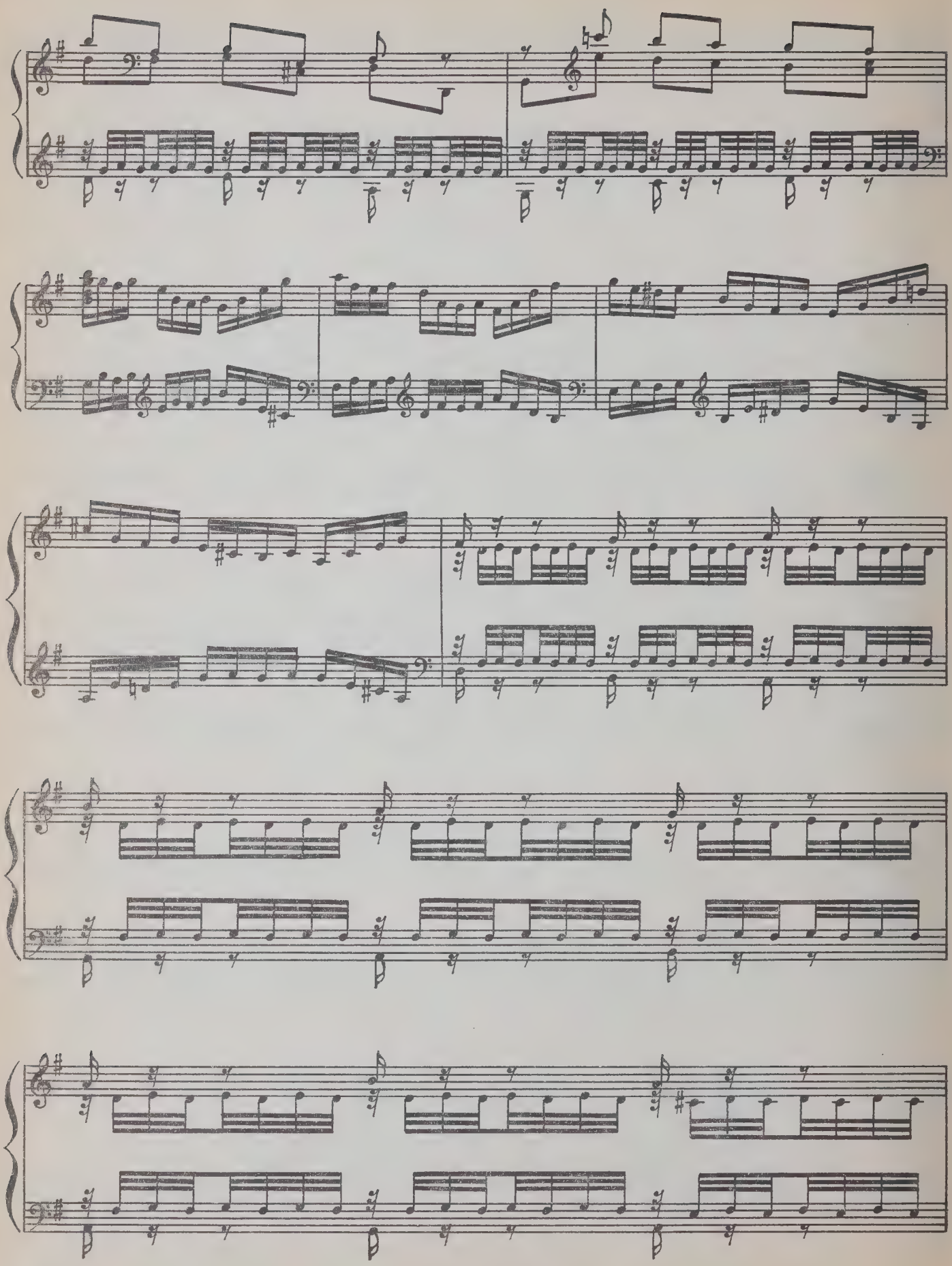
— Предпоследняя из заповедей Блаженства, после которой есть еще одна: "Радуйтеся и веселитеся, яко мзда Ваша многа на небесах". Суть и смысл этих заповедей Мария Вениаминовна имела возможность множество раз постичь на собственном опыте. Последние слова были для нее источником утешения и сил.

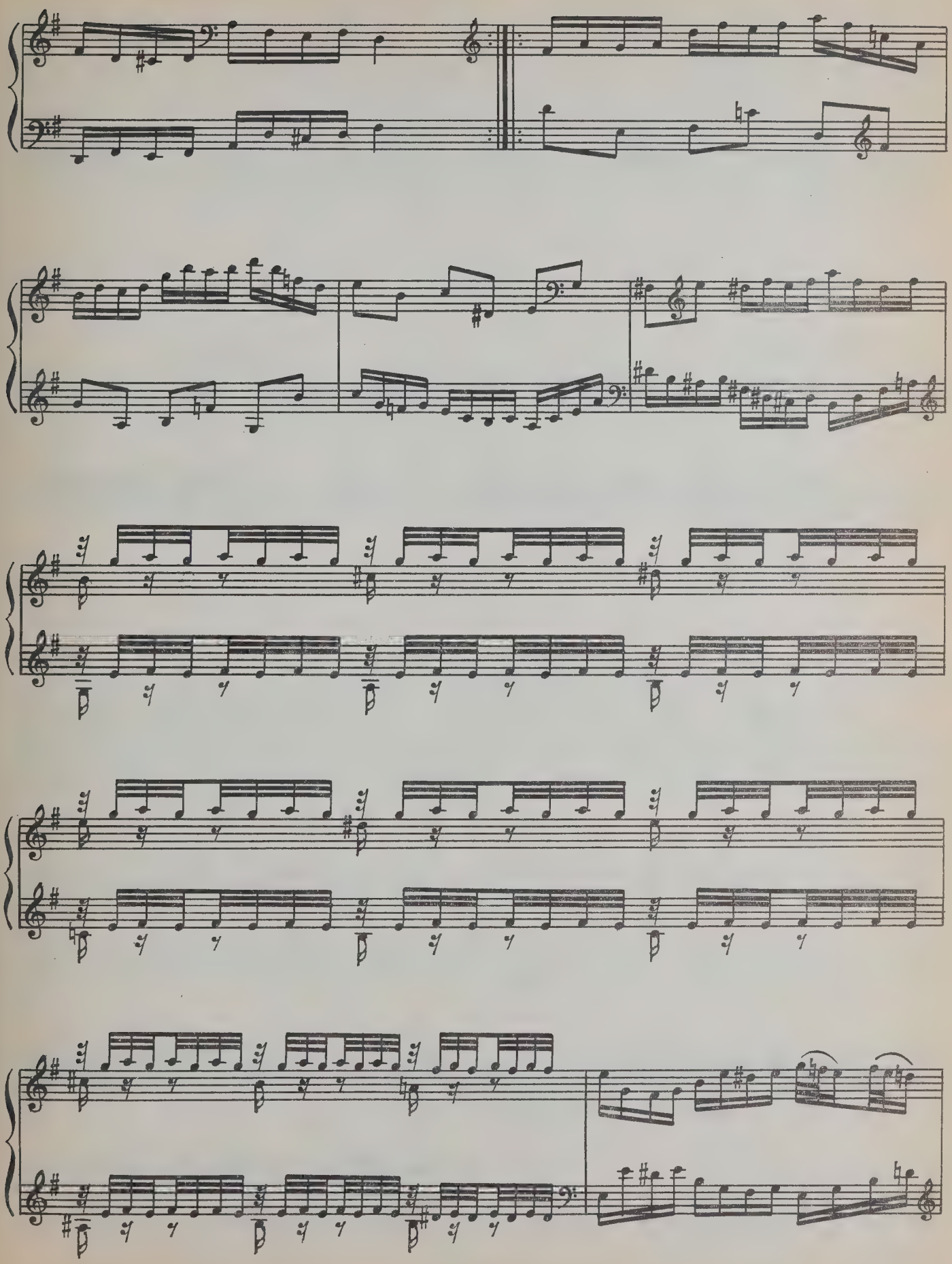


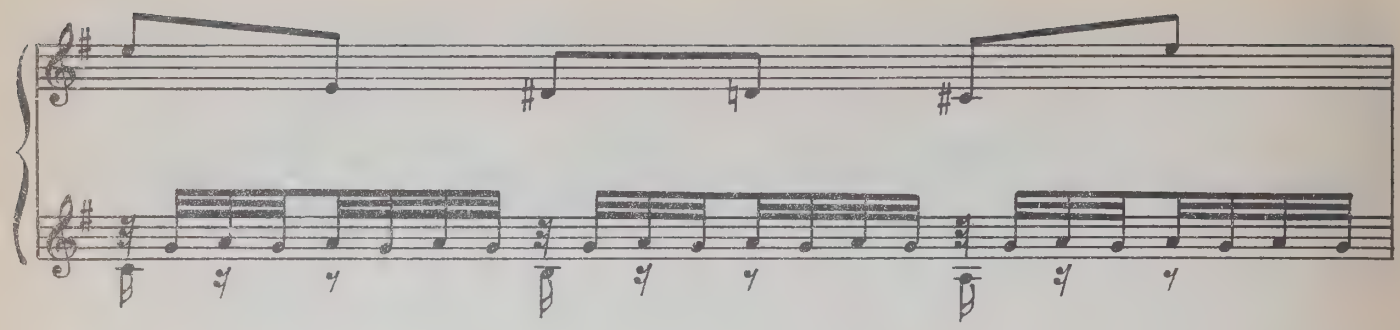


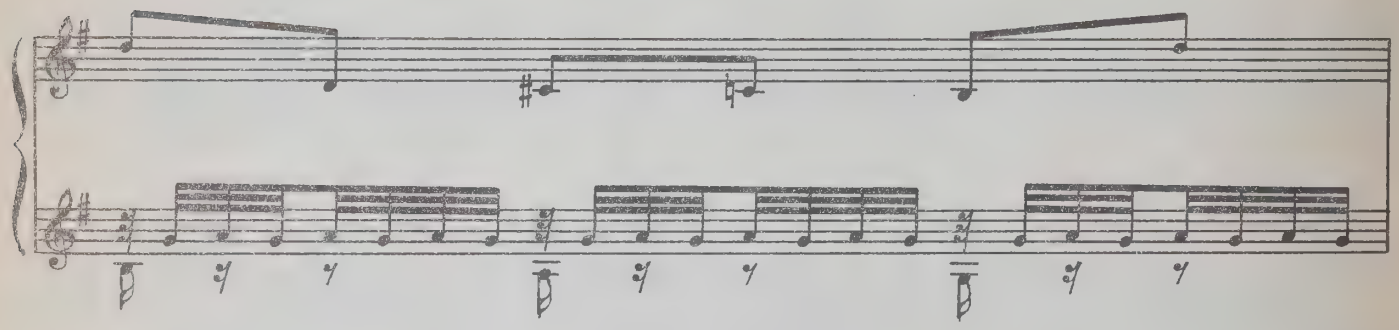
Вар.28. "*Огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением Их соблюдаемые и наставляемые, достигнем в соединении веры и в разум неприступныя Твоея славы*". — Молитва.

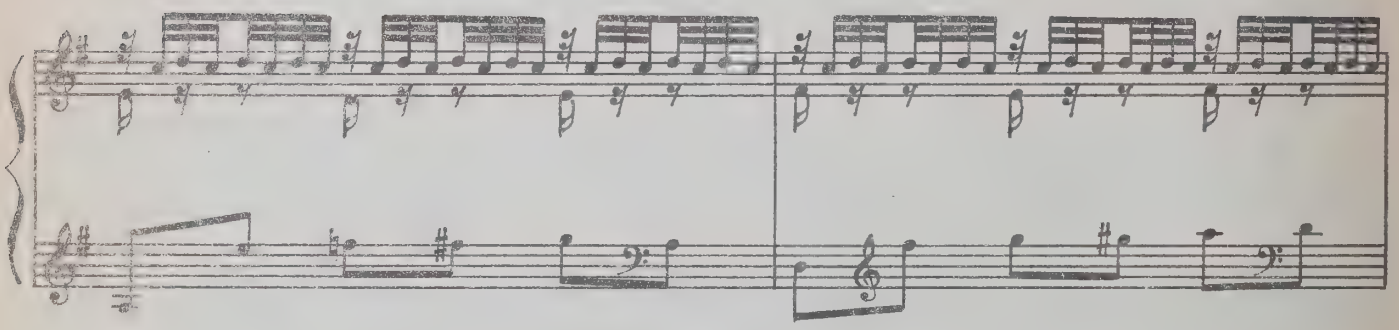
— Дивное видение летающих Ангелов воплощено в волшебных трелях. Возникает ассоциация со 2-й частью 32-й сонаты Бетховена ор.111, с тем эпизодом, о котором Юдина пишет — "это пребывание в иной реальности" и вспоминает диалог Платона "Федон", где Сократ размышляет о жизни души после смерти.

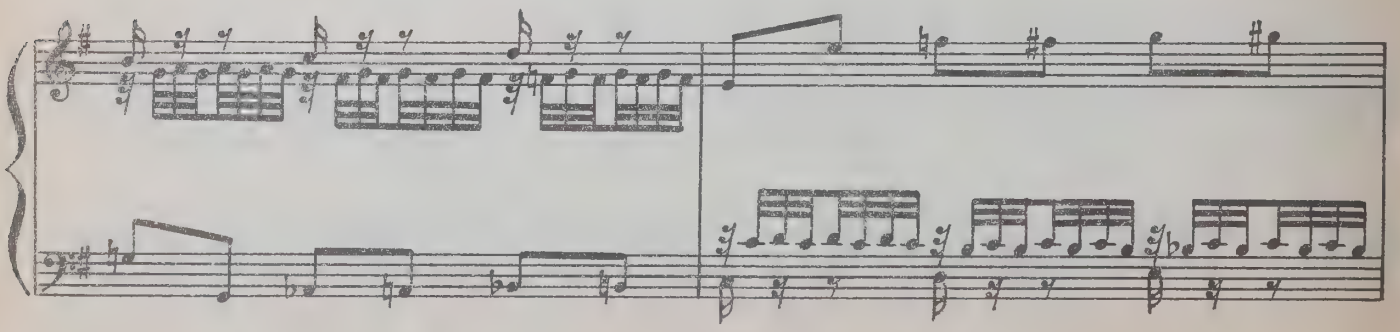


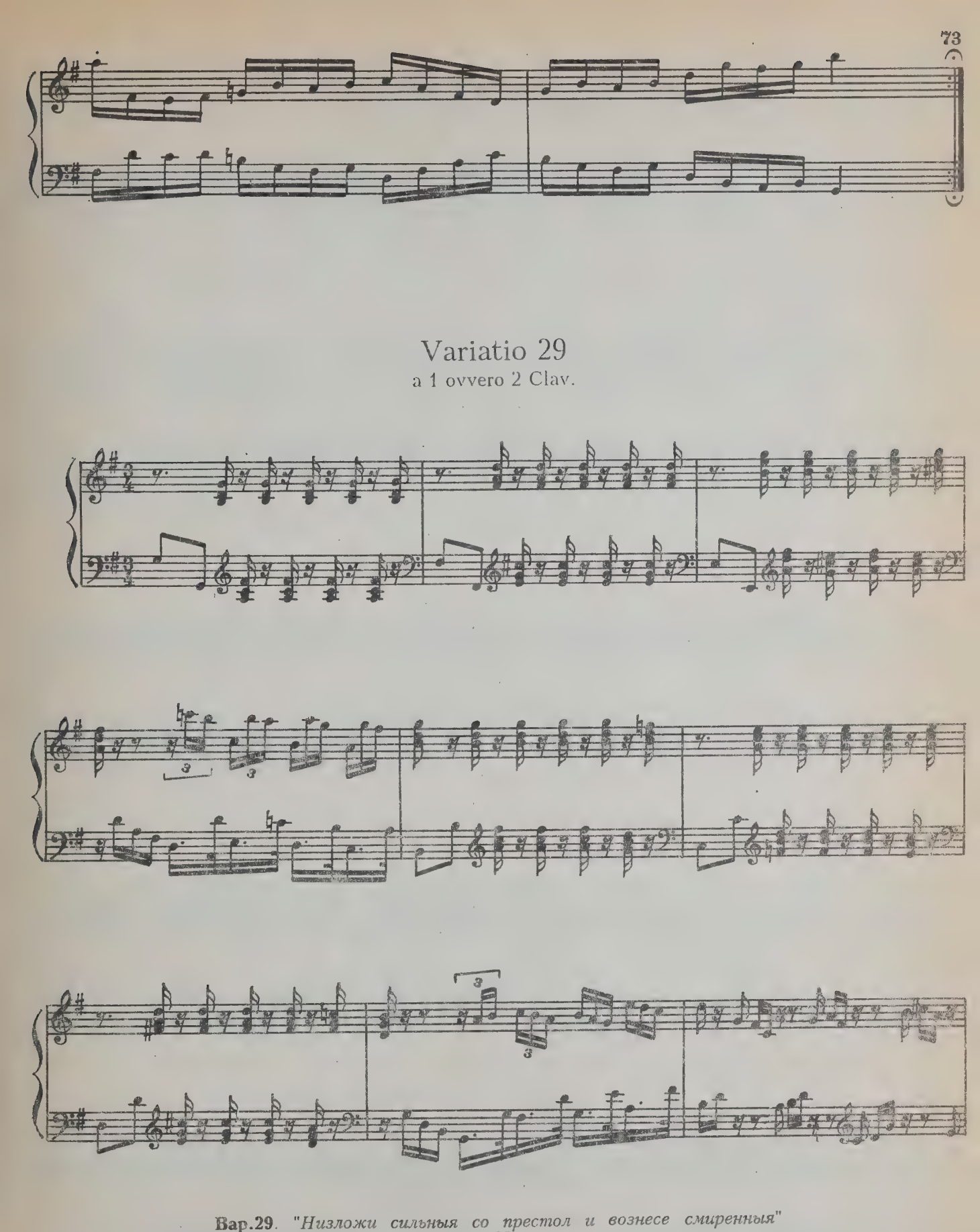








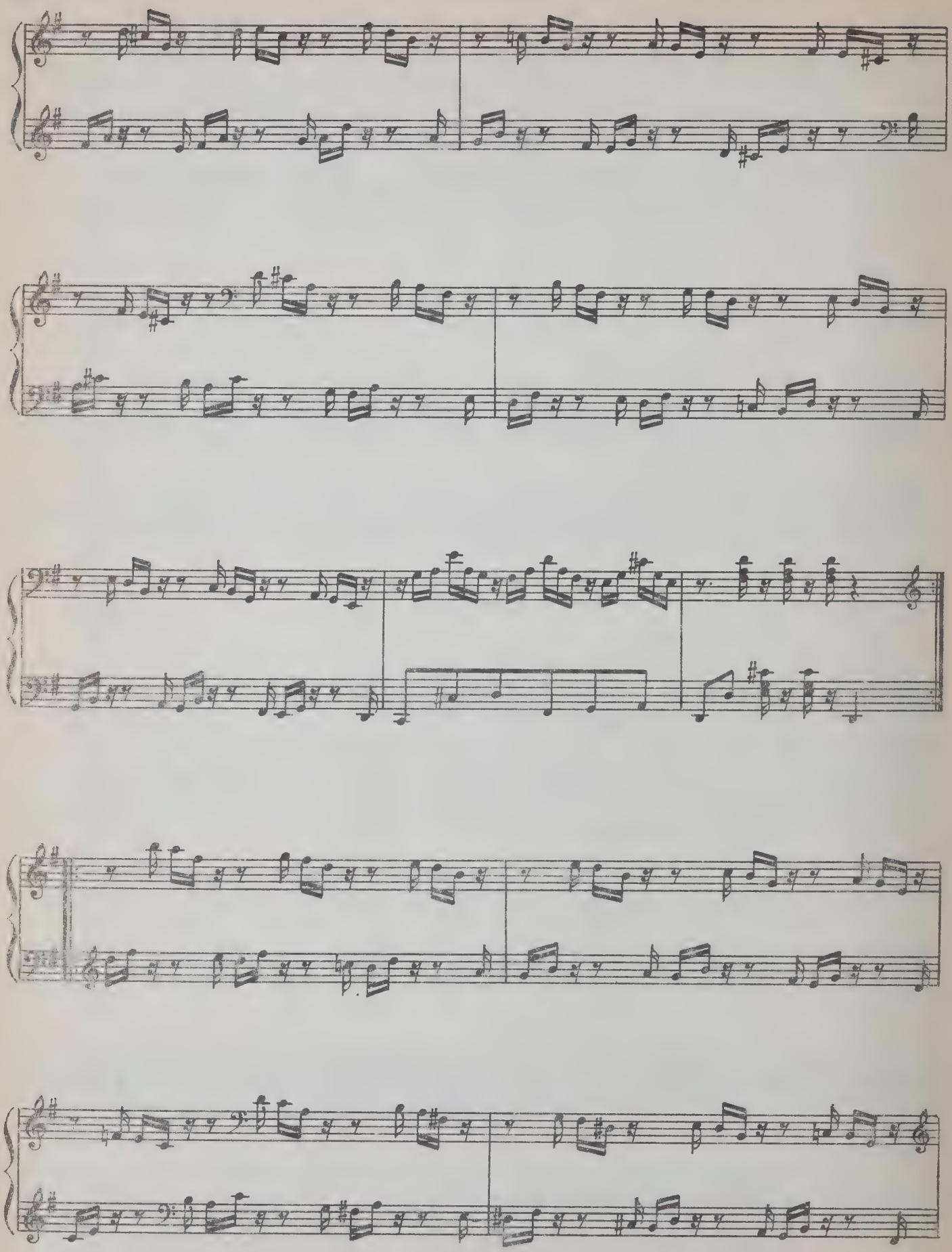


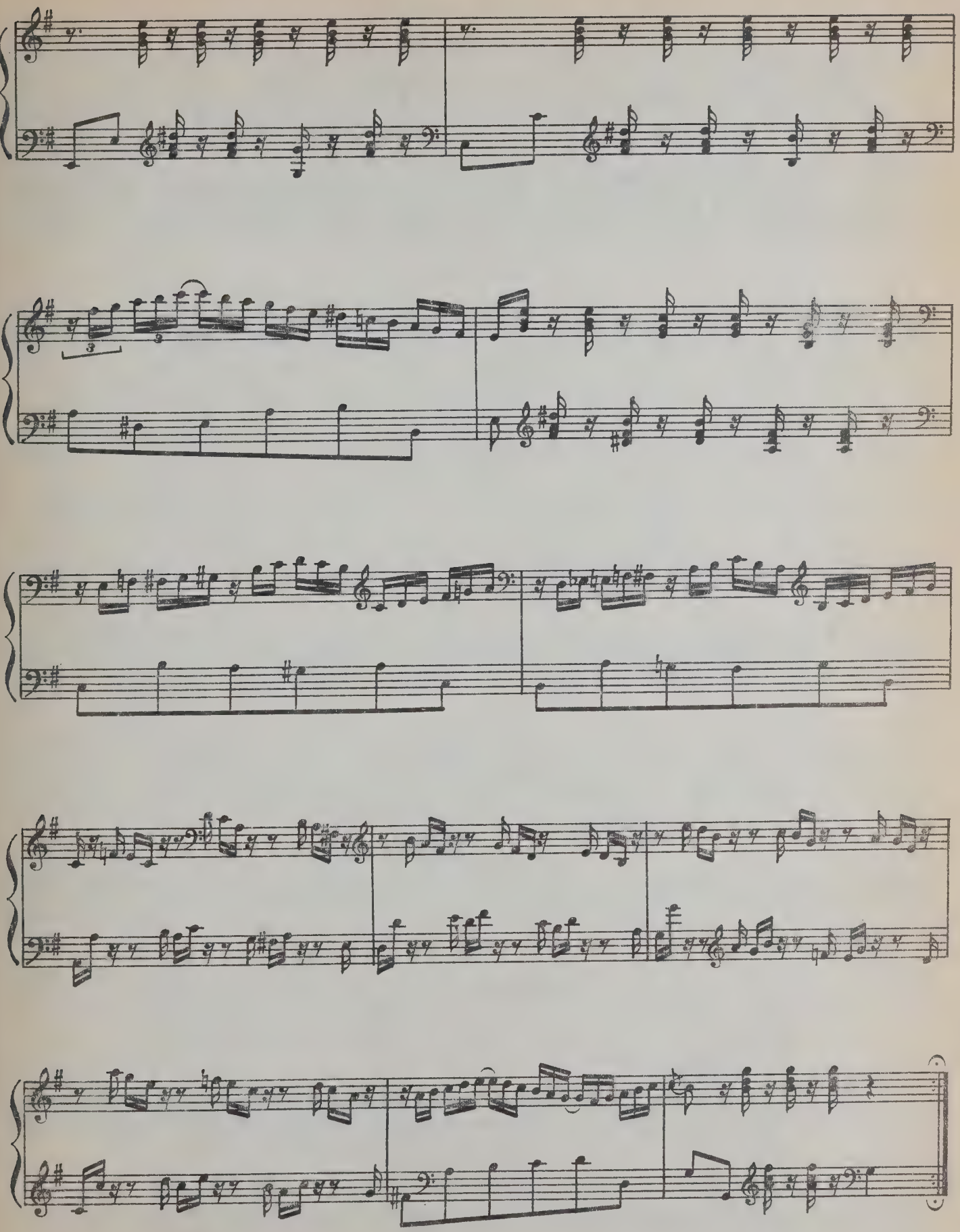


Вар.29. "*Низложи сильныя со престол и вознесе смиренныя*" Лк.1.53, см. примечания к вариации 23.

— Стих из Великого Славословия на утрени.

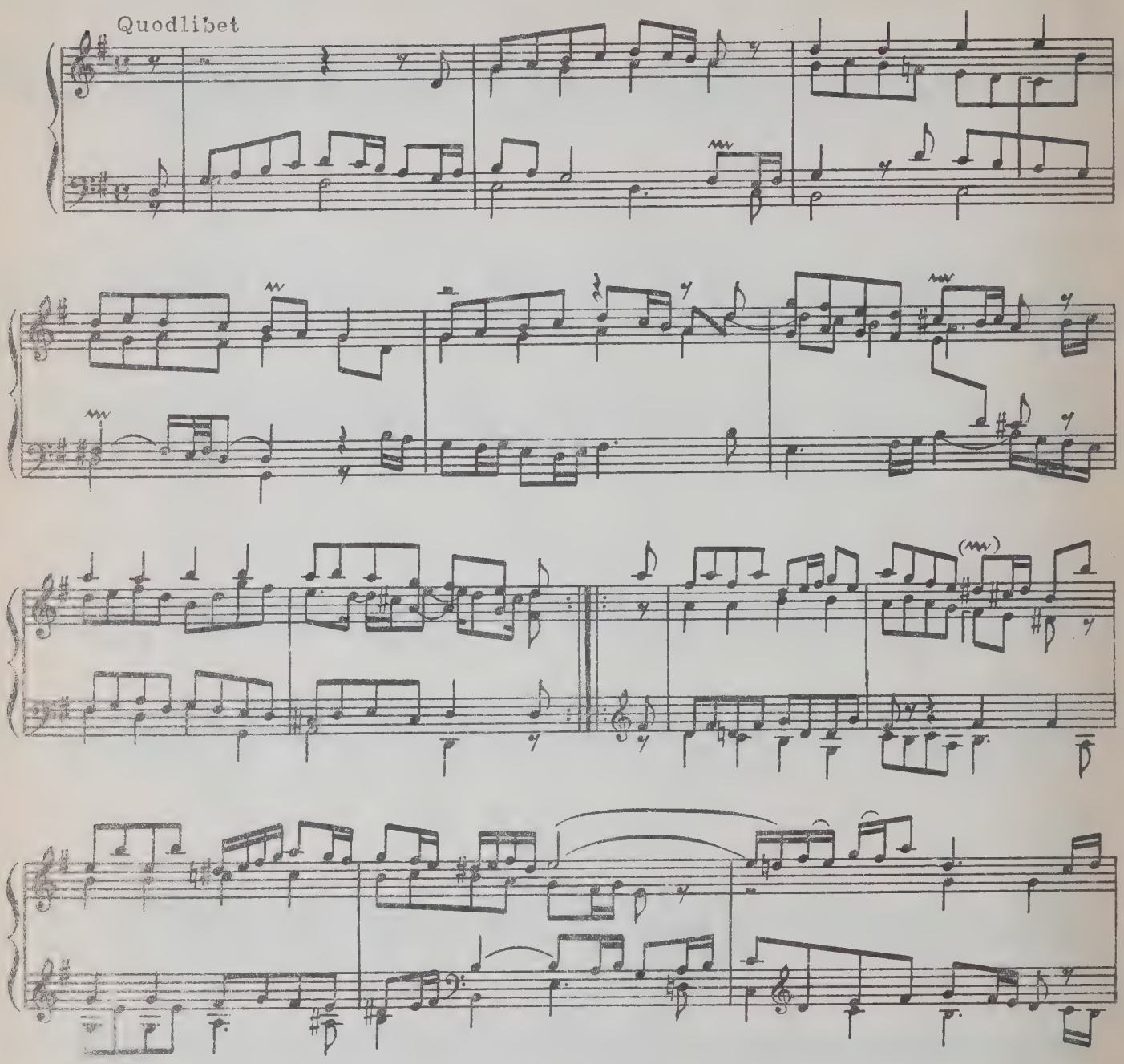
Фактура и духовная аура этой, как и предыдущей, вариации действительно является предощущением Бетховена.





Variatio 30

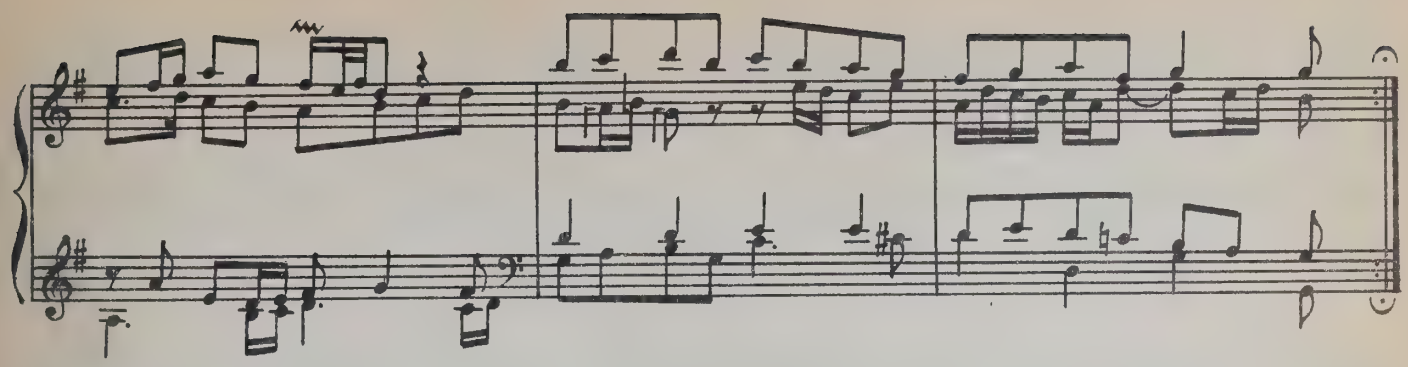
a 1 Clav.



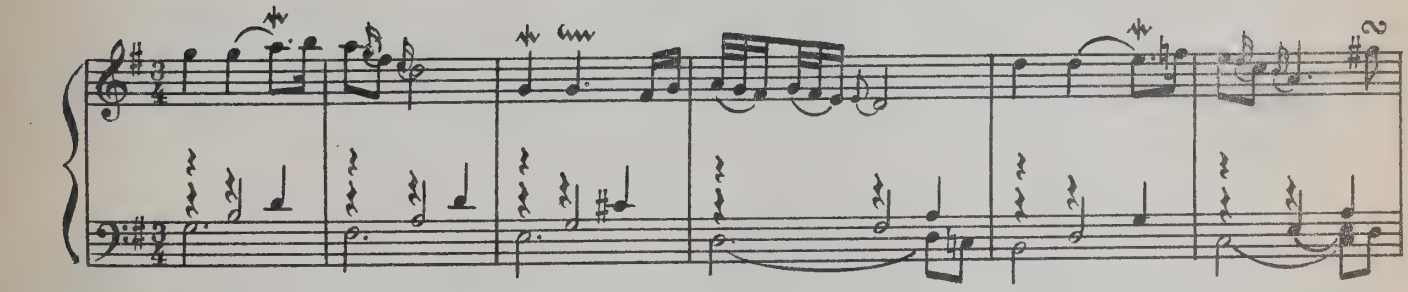
Вар.30. "*Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспишем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся Невесто Неневестная*". Кондак Богородице, который поется в Праздник Благовещения Пресвятой Богородице, а также читается на ежевечерних домашних молитвах.

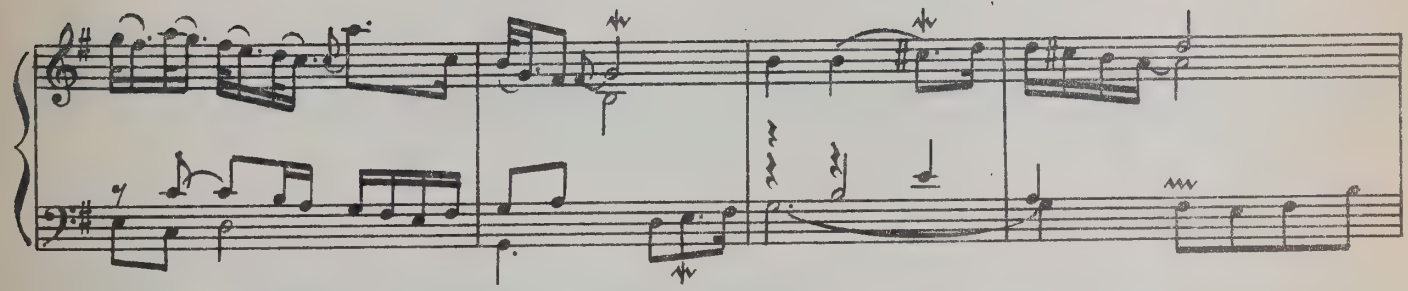
— Тут Quodlibet, составленный Бахом, как известно, из двух шуточных немецких песен, чудесным образом преображается в светлую и радостную песнь Пресвятой Богородице, которая достойно завершает юдинскую религиозную концепцию вариаций. Хотя, впрочем, именно религиозная концепция и не может по своей природе быть конечной. Она — открыта.

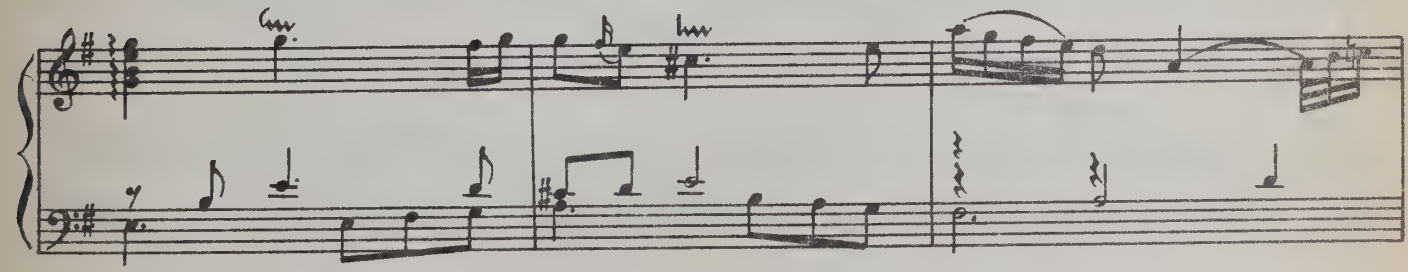
И действительно, у Баха — вновь возвращается Тема и образуется своего рода КРУГ (это слово написано рукой Юдиной в самом низу последней страницы), самая совершенная и завершенная в своей бесконечной незавершенности форма. Это не остановка, не конец — ведь путь познания Истины бесконечен.

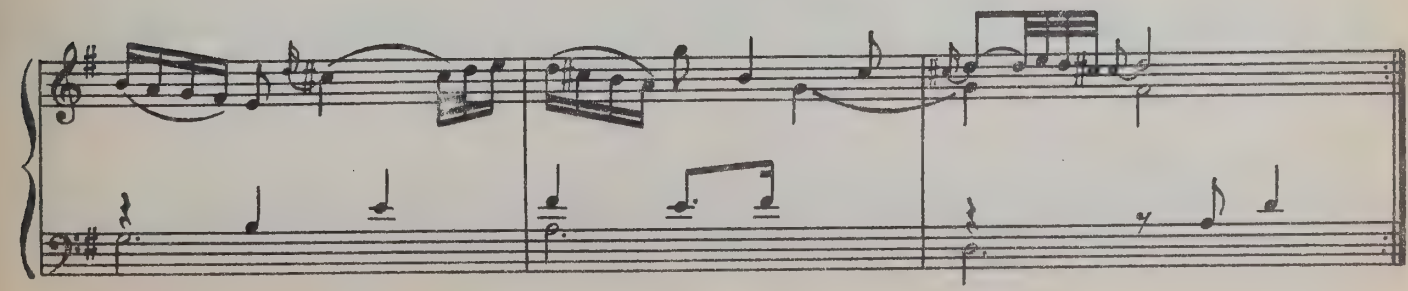


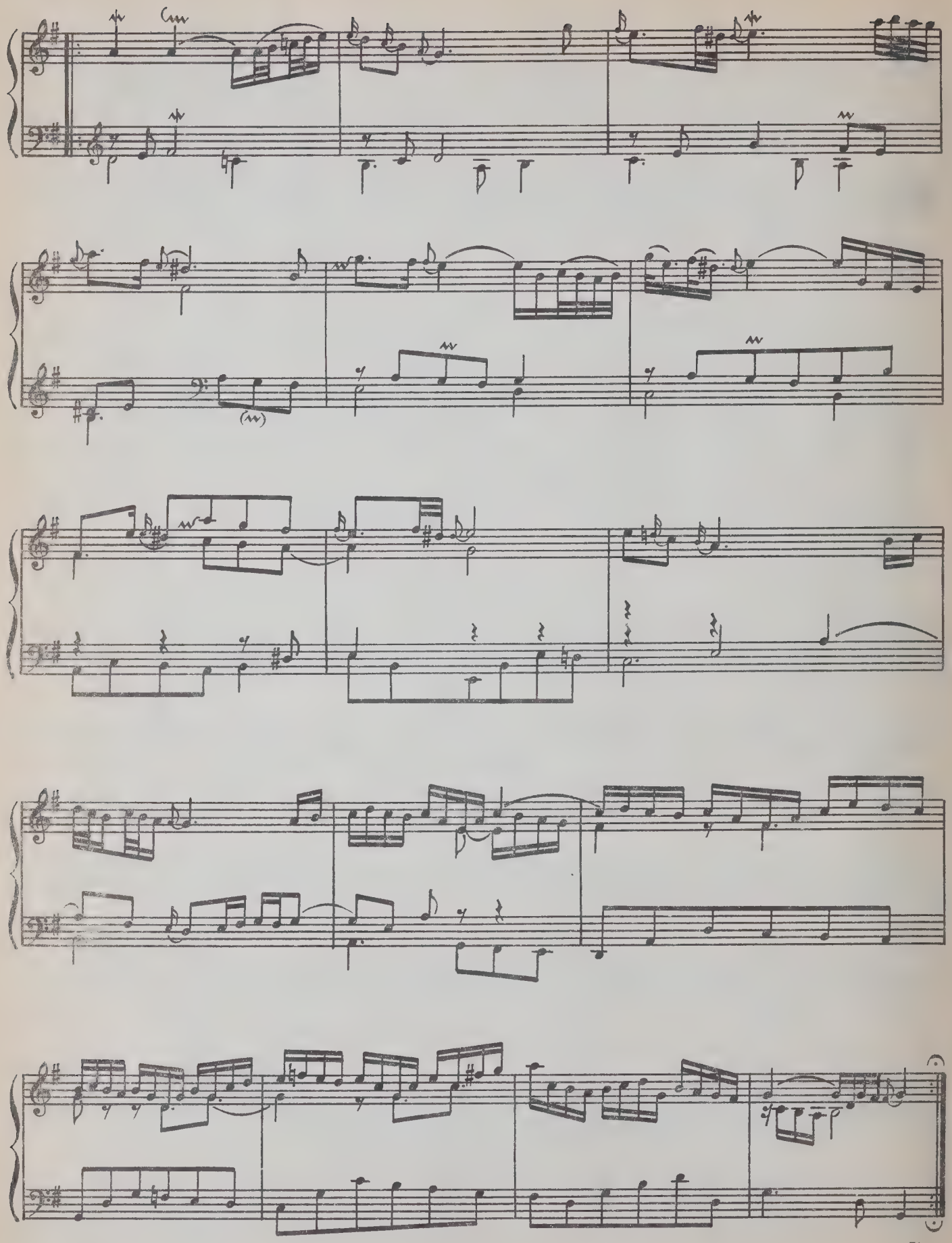
Aria










Fine

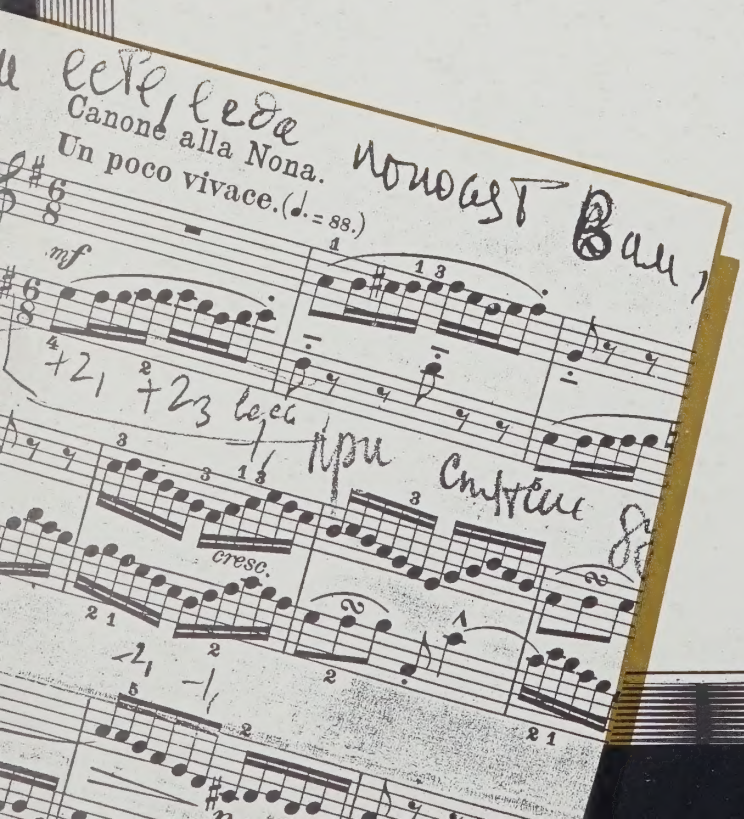
Нотное издание

БАХ ИОГАНН СЕБАСТЬЯН
Ария
с различными вариациями
(Гольдберг–вариации)
С пометками Марии Юдиной

Редактор А. Вустин.
Художник И. Гурьев.
Техн. редактор Е. Ставицкая.
Худож. редактор М. Каширин.

Н/К

Сдано в набор 18.04.95. Подп. к печ. 19.01.96. Форм. бум. 60x90/8.
Печать офсетная. Печ.л. 10,0. Усл.печ.л. 10,0. Усл. кр.-отт. 10,5.
Уч.-изд. л. 11,22. Тираж 3000 экз. Изд. № 10109.
Зак. Цена договорная.

Издательское объединение "Композитор",
103006, Москва К-6, Садовая-Триумфальная ул., 14–12

15